

УДК 7.07

ПРЕПОДАВАНИЕ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ В КЛАССЕ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА ЧИСТЯКОВА

Шаталова Дарья Максимовна, студент, направление подготовки 54.03.01 Дизайн, Оренбургский государственный университет, Оренбург
e-mail: darya.shatalova.00@inbox.ru

Живаева Оксана Олеговна, старший преподаватель кафедры дизайна, Оренбургский государственный университет, Оренбург
e-mail: zhivaevao@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается авторский метод преподавания рисунка и живописи в классе Павла Петровича Чистякова в контексте вопросов художественного образования в Российской Академии Художеств XIX в. Изучены особенности системы образования Академии художеств. Выделена причина устаревания системы образования. Особое внимание уделено авторскому методу обучения у Чистякова. Проведён сравнительный анализ учебной программы Академии Художеств с методами преподавания П. П. Чистякова. Определено влияние личности художника на отечественную художественную школу. В целом, статья подчёркивает важность индивидуального подхода в развитии творческих способностей учеников и обучении рисунку и живописи.

Ключевые слова: П.П. Чистяков, педагог, художественное образование, Академия Художеств, метод преподавания, индивидуальный подход в обучении.

Для цитирования: Шаталова Д. М., Живаева О. О. Преподавание рисунка и живописи в классе Павла Петровича Чистякова // Шаг в науку. – 2023. – № 3. – С. 59–62.

TEACHING DRAWING AND PAINTING IN THE CLASS OF PAVEL PETROVICH CHISTYAKOV

Shatalova Darya Maksimovna, student, training program 54.03.01 Design, Orenburg State University, Orenburg
e-mail: darya.shatalova.00@inbox.ru

Zhivaeva Oksana Olegovna, Senior Lecturer of the Department of Design, Orenburg State University, Orenburg
e-mail: zhivaevao@inbox.ru

Abstract. The article reveals the original method of teaching drawing and painting in the class of Pavel Petrovich Chistyakov in the context of art education in the Russian Academy of Arts of the XIX century. Wherefore, special features of the Academy of Arts education system are studied. The article indicates the reason for the obsolescence of the education system. Besides, the author's method of Chistyakov teaching system is emphasized. The article juxtaposes the Academy of Arts curriculum with the teaching methods of P.P. Chistyakov by the comparative analysis. The influence of Chistyakov's personality on the national art school is determined. In general, the article emphasizes the importance of an individual approach in developing the creative skills of students and teaching drawing and painting.

Key words: P. P. Chistyakov, teacher, art education, the Academy of Arts, teaching method, individual approach to training.

Cite as: Shatalova, D. M., Zhivaeva, O. O. (2023) [Teaching drawing and painting in the class of Pavel Petrovich Chistyakov]. *Shag v nauku* [Step into science]. Vol. 3, pp. 59–62.

2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Данная статья тесно связана с темой этого года. Каждый человек обладает способностями, которые при грамотном управлении могут сделать его талантливым профессионалом в какой-либо сфере. Педагог или наставник помогает человеку раскрыть свои

таланты, направляя ученика в нужную сторону. Тогда как задача общего образования, лишь дать единые базовые знания, основанные на жёстких правилах и нормах. Соответственно, цель исследования – показать то, что индивидуальный подход преподавателя намного успешней устоявшихся традиций образования.

Павел Петрович Чистяков (1832–1919) – русский художник-реалист, мастер портретной и исторической живописи, выдающийся педагог, воспитавший несколько поколений знаменитых русских живописцев.

Родился Чистяков в деревне Пруды Тверской области в крестьянской крепостной семье. Отец художника, Петр Никитич, был управляющим в имении у генерал-майора Тютчева. Помещик хорошо относился к семье своего управляющего, поэтому, когда у них родились дети, он дал им вольную. Павел стал свободным на третий день после рождения. Своим развитием в немалой степени Чистяков обязан отцу. Будучи ещё ребёнком, Павел тянулся к рисованию. О своих детских увлечениях и тяге к знаниям художник вспоминал так: «Отец мой... делал иногда счета угольком на белом некрашенном полу. Вот эти-то цифры я припоминал и копировал (на кирпичной печке) тоже угольком. Единицы и палочки я не любил, а все больше 2, 0, 3, 6, 9 и т.д., всё круглое. Всё меня интересовало, всё хотелось разрешить. Почему летит птица, а гусиное перо только по ветру, восьми лет я уже знал. Я всё замечал в натуре... Двенадцати лет я уже чувствовал... что-то о перспективе в натуре и даже нарисовал деревянную колокольню, углом стоящую к зрителю...»¹.

Начальное обучение рисованию он получил в Бежецком уездном училище. Павел проявлял такие успехи в учёбе, что власти города заметили его и решили после окончания Чистяковым училища определить его на казённый счёт в тверскую гимназию. На что юный талант возразил, что, если его не отдадут учиться дальше в Академию художеств, он умрёт.

В 1849 году Павла Чистякова зачислили вольноприходящим учеником в Императорскую Академию художеств. Учась самостоятельно, он учил других, это не осталось без внимания, поэтому его пригласили преподавать в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Также он преподавал в семьях художников. В апреле 1858 года Чистяков как вольноприходящий ученик был удостоен серебряной медали первого достоинства за этюд с натуры и ему было разрешено приступить к композиции исторической картины для получения необходимой второй медали. Так как для того, чтобы стать историческим живописцем, нужно было получить вторую медаль (золотую).

С 1860 по 1861 год Чистяков работает над картиной на историческую тему «Из 5-го тома Русской истории Карамзина, 1433 год». Полное название темы было таким: «На свадьбе великого князя Василия Васильевича Тёмного великая княгиня София Витовтовна отнимает у князя Василия Косого, брата Шемяки,

пояс с драгоценными камнями, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому, которым Юрьевичи завладели неправильно». С 1864 по 1870 год он прибывал в пенсионерской поездке по Европе, по приезде из которой Павлу Чистякову было присвоено звание академика. После чего он начал свою преподавательскую деятельность в стенах Академии художеств.

Ученики Павла Петровича Чистякова стали известными художниками и продолжили развивать его традиции в русском искусстве. Наиболее известные из них это:

1. Василий Дмитриевич Поленов – он глубоко любил Павла Петровича, а также ценил в нем учителя. Знания, полученные от Павла Петровича, Василий Дмитриевич передавал и своим ученикам. Через Поленова слава о преподавании Чистякова ещё шире распространилась по России, так как Поленов работал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

2. Илья Ефимович Репин – известный художник-реалист. Он совсем немного работал с Чистяковым, но будучи уже известным художником приходил брать у него уроки. О том, что Репин высоко ценил мастерство и педагогический талант Чистякова, говорит тот факт, что Илья Ефимович направил к Чистякову для совершенствования Валентина Серова, своего любимейшего ученика.

3. Соответственно одним из учеников был Валентин Александрович Серов.

4. Виктор Михайлович Васнецов – по словам Васнецова, Чистяков был «посредником между учеником и натурой». Именно Чистяков посоветовал В. Васнецову дать разрешение на роспись Владимирского собора в Киеве.

5. Михаил Александрович Врубель – именно Чистякову он обязан своим блестящим знанием акварели.

6. Василий Иванович Суриков – когда Василий Иванович уехал в Москву, после окончания Академии художеств, он не прекратил участие в личных работах Павла Петровича. Это лишь некоторые известные ученики Павла Петровича Чистякова, которые оставили свой след в истории русского искусства.

Учебная программа Академии художеств в 19–20 веке стала устаревать по нескольким причинам.

Первая причина – это быстрое развитие новых технологий и новых направлений в искусстве. В то время, как Академия художеств продолжала придерживаться традиционных методов обучения, многие художники уже начали экспериментировать с новыми техниками и стилями.

Вторая причина – это изменения в социальной си-

¹ Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / материалы подготовлены к печати и примечания к ним составлены Э. Белотинным и Н. Молевой. – М.: Искусство, 1953. – с. 114.

туации и культурных тенденциях. В конце 19-го и начале 20-го века происходили значительные изменения в обществе, и эти изменения отражались в искусстве. Новое поколение художников стремилось выразить свои идеи и чувства через свои работы, а не создавать просто копии классических произведений.

Третья причина – это изменения в образовательной системе. В конце 19-го и начале 20-го века образовательная система начала претерпевать изменения, и многие университеты и колледжи стали обучать студентов новым технологиям и новым направлениям. Академия художеств оставалась отсталой по сравнению с этими изменениями.

В целом, недостатки образования в Российской академии художеств в первой половине 20 века связаны с ограниченностью подхода к творчеству и отсутствием современных тенденций в искусстве. Это приводило к тому, что некоторые талантливые студенты не получали достаточно поддержки и развития своих способностей, а также к созданию более консервативных и стереотипных произведений.

В академии до 50-ых годов главенствовала линия/ контур- обрисовывание, аккуратная косая заниженная в тоне штриховка с потемнениями опорных узлов. Чистяков же наоборот просил рисовать форму, плоскости, а не линию. «Ребра кирпича – это линии, отодвиньте кирпич и не увидите линий рёбер, увидите лишь плоскости образующие форму в целом»².

Академическая система образования признавала в качестве художественного идеала и образца искусство античности.

В основе системы обучения в Академии Художеств был рисунок. Обучение шло строго поэтапно.

Первоначальный этап – формирование художественного вкуса. По академическим правилам вкус обучающимся развивали методом копирования с известных гравюр. Образцы для копирования брались из различных иллюстрированных руководств по рисованию Прейслера, Жомбера, Кузена и Одрана. Воспитанники копировали гравюры Паризо, Рафаэля, Тинторетто, Карраччи.

Следующий этап – обучение в классе гипсов (материал первого, гипсоголового, и второго, гипсофигурного, рисовальных классов), где моделями служили антики – гипсовые слепки, которые были точными копиями знаменитых античных скульптур. Главной задачей на этом уровне являлось постижение законов античной красоты и гармонии, изучение пропорций.

В старших классах академии на зрелом этапе обучения появлялся натурный класс, в котором ученикам Академии позировали натурщики.

Исторический жанр – многофигурные композиции на религиозный библейский и античный мифологические сюжеты считались в иерархии академической системы обучения наивысшим, превосходящим все другие жанры живописи.

Чистяков считал, что система образования в Академии художеств во второй половине 19 века устарела, так как она перестала служить своей главной цели: всестороннему изучению техники рисунка и живописи. Из-за этого многие талантливые художники стали уезжать учиться за границу.

Павел Петрович считал, что в академической картине художник и зритель должны находить наслаждение, спокойствие и безмятежность, которую омрачали бы жизненные ассоциации. Образная условность при натуралистичной детализации.

Особенностью методики преподавания Чистякова было то, что он уделял особое внимание развитию художественного восприятия учеников. Он считал, что одной из главных задач преподавателя является помощь ученикам научиться видеть и описывать окружающий мир. Таким образом, Чистяков часто проводил занятия на природе, где ученики могли изучать ее формы, цвета и светотень.

Чистяков также ставил перед учениками задачу научиться передавать на своих работах жизнь и движение, а не только статичные формы. Для этого он проводил занятия с натуры, где ученики могли наблюдать за движениями модели и передавать их на своих работах.

Кроме того, Чистяков учил своих учеников использовать различные техники и материалы, чтобы создавать на своих работах разнообразные эффекты и настроения. Он считал, что каждый художник должен найти свой индивидуальный стиль и выражать через свои работы свою личность.

Был требователен, самодовольства не любил, к себе на дополнительные занятия звал тех, кто был готов к трудностям. «Будет просто, как попишешь раз со сто»³.

Редко поправлял сам работы учеников, учил словесно. Хотел, чтобы ученик выдал то, что понял со слов учителя.

Предлагал вернуться к более живому общению к связке ученик-учитель, как мастер – подмастерье.

Считал, что художник не копирует действитель-

² Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / материалы подготовлены к печати и примечания к ним составлены Э. Белютиным и Н. Молевой. – М.: Искусство, 1953. – с. 346.

³ Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / материалы подготовлены к печати и примечания к ним составлены Э. Белютиным и Н. Молевой. – М.: Искусство, 1953. – с. 423.

ность, а картина не фотография. «Искусство полное, совершенное искусство не есть мёртвая копия с натуры, нет, искусство есть продукт души, духа человеческого, искусство суть те стороны человека, которыми он стоит выше всего на земле»⁴.

Чистяков также поощрял своих учеников к самостоятельности и творческой свободе. Он не ставил им ограничений в выборе тем и сюжетов для своих работ, а направлял их в развитии индивидуального стиля и техники.

Важной частью методики преподавания Чистякова были критические занятия, где ученики представляли свои работы на общее обсуждение. Чистяков был очень строгим критиком и не щадил своих учеников, но это помогало им улучшать свои навыки и развивать критическое мышление.

Чистяков уделял большое внимание подготовке своих учеников к выставкам и конкурсам. Он помогал им выбирать наиболее удачные работы и готовить их к публичному выступлению. Благодаря этому многие ученики Чистякова получили признание на выставках и конкурсах.

Павел Петрович призывал учиться у старых мастеров, но был против копирования модных западных течений.

Он преподавал постепенное усвоение рисунка и живописи с индивидуальным подходом к ученику. Если ученик свободно работал красками, то гипсовую голову ему предлагалось написать, а не рисовать карандашом.

Павел Петрович своих новых учеников обучал, прежде всего, видению мира.

Чистяков практиковал в обучении принцип «резкого обратного упражнения» – давал контрастные учеб-

ные задания. Например: давал писать акварельные цветы после строго академического рисунка.

Он общался с учениками простым языком. Его советы были не занудными, а образными

Павел Петрович Чистяков был известным художником и педагогом, который внёс значительный вклад в развитие образовательной системы в России. Он был основателем Московской школы живописи, которая стала одним из самых влиятельных центров художественного образования в России.

Методы обучения Павла Петровича Чистякова были оригинальными и инновационными для своего времени. В отличие от методов образования Академии Художеств, он предлагал индивидуальный подход к каждому ученику, учитывая их индивидуальные способности и потребности. Тогда как в Академии Художеств обучение было основано на следовании традициям. Чистяков же, старался не ограничивать своих студентов жёсткими правилами и нормами, а давал им свободу творчества, что позволяло им развивать свои творческие способности и выражать свою индивидуальность.

Благодаря своей работе в Московской школе живописи, Чистяков смог создать новую систему обучения, которая была более гибкой и открытой для современных тенденций в искусстве. Его методы обучения и творческий подход к художественному образованию были приняты многими другими художественными школами в России.

Таким образом, Павел Петрович Чистяков оказал значительное влияние на образовательную систему в России, способствуя развитию индивидуальности и творческого мышления студентов, а также открытости к современным тенденциям в искусстве.

Литература

1. Гинзбург И. В. П. П. Чистяков и его педагогическая система. – М.: Искусство, 1940. – 204 с.
2. Лясковская О. А. П. П. Чистяков. [1832–1919]. – М.: Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1950. – 64 с.
3. Молева Н. М., Белютин Э. П. П. Чистяков. Теоретик и педагог. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новая реальность, 2017. – 215 с.
4. Оленин А. Н. Избранные труды по истории и деятельности Императорской Академии художеств / Сост., вступ. ст. и прим. Н.С. Беляев; науч. Ред. Г. В. Бахарева. – СПб., 2010. – 141 с.
5. Сотникова М. «Вот уж учитель, так учитель!» // Журнал «Костер». – URL: <https://www.kostyor.ru/7-07/academy.php> (дата обращения: 05.05.2023).
6. Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / материалы подготовлены к печати и примечания к ним составлены Э. Белютиным и Н. Молевой. – М.: Искусство, 1953. – 590 с.
7. Чурилова Е. Б. «...Прочеть, ...припоминая»: П. П. Чистяков в Царском Селе. – СПб.: Сибирский век, 2007. – 306 с.

Статья поступила в редакцию: 16.05.2023; принята в печать: 07.08.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

⁴ Чистяков П. П. Письма, записные книжки, воспоминания / материалы подготовлены к печати и примечания к ним составлены Э. Белютиным и Н. Молевой. – М.: Искусство, 1953. – с. 258.