

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ НА ХЕРСОНЩИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Введение. Для оценки современного положения художественного образования на юге Украины и выявления тенденций его развития необходим ретроспективный анализ этапов становления и эволюции художественного образования, начиная с середины XIX века. Критический анализ методов обучения в прошлом поможет избежать ошибок и просчётов, даст возможность максимально использовать лучшие наработки и интегрировать их в современной системе обучения. Достижение успехов молодого поколения в сфере художественного обучения возможно при изучении традиций художественных школ Украины, истории украинской культуры.

Проблемам изучения художественного образования в Украине посвящены работы Е. Антоновича, В. Бутенко, И. Красюк, И. Малининой, Р. Шмагало. Вопросы теории и методики изобразительного искусства освещаются в исследованиях Н. Резниченко, Н. Ростовцева, В. Шпильчака. История развития художественно-эстетического воспитания, педагогическое наследие украинских художественных школ раскрывается в трудах И. Зязюна, Л. Масол, И. Небесника, О. Рудницкой.

Некоторые аспекты развития художественного образования на территории Херсонской губернии раскрывают в своих работах Н. Левченко, Н. Сапак, А. Форостян, Н. Шушляникова. Однако указанные исследователи лишь частично затрагивают вопрос эволюции и развития художественного образования края, рассматривают художественно-педагогическую деятельность отдельных деятелей искусства, не выявляя становления украинской художественной школы в целом. Потому цель нашей статьи — показать развитие художественного образования в Херсонской губернии в середине XIX — начале XX века.

Основная часть. В середине XIX — начале XX века на территории Российской империи, в состав которой в то время входила Херсонская губерния, для преподавания в средних учебных заведениях таких предметов, как рисунок и черчение, были необходимы учителя, которые имели соответствующую подготовку. Данную профессиональную подготовку осуществляли такие специализированные учебные заведения, как Петербургская академия искусств, Училище живописи скульптуры и зодчества при Московском художественном объединении, Строгановское центральное училище технического рисования и Петербургское центральное училище технического рисования барона Штиглица.

Однако существующие учебные заведения не могли удовлетворить растущих потребностей средней школы. Следствием этого факта являются многочисленные художественные школы, появляющиеся в Украине в середине XIX — начале XX века. Прогрессивные инновационные тенденции, которые возникали в региональных художественных школах, постепенно упраздняли монополию Петербургской академии искусств. Передовые педагоги-художники, в частности И. Репин, поддерживали культурные связи с Украиной, желая возникающим тут школам смелого развития и становления собственных художественных традиций. Полученные собственной педагогической практикой теоретические обобщения и методические инновации выдающихся педагогов Киева, Одессы, Харькова во многих аспектах опережали события в Петербургской академии искусств, становясь двигателем новых прогрессивных изменений во всей системе художественного образования. Методика обучения в этих школах нередко определялась как лучшая на конкурсах, которые устраивала Петербургская академия искусств среди средних учебных заведений России [1, с. 68—71]. Следует отметить, что многочисленные эксперименты в области искусства разных регионов Украины в составе Российской империи «при всей очевидной персонификации не создавали диссонанс, наоборот, представляли собой диалектично сформированный полифонический поток в одном русле» [2, с. 218].

В 1871—1872 годах группа художников Петербургской академии искусств создала программу по рисунку для средних учебных заведений. В пояснительной записке к ней непрогрессивные педагоги-художники того времени Н. Ге, И. Крамской, П. Чистяков категорически высказывались по поводу метода копирования, используемого для обучения во многих европейских странах, в частности в Германии, считая его не только не полезным, но и губительным для начинающих. Вместо копирования они предлагали работу с натуры, где могла чётко проследиваться последовательность этапов выполнения работы. В качестве моделей на начальных этапах художники предлагали использовать проволочные каркасы, усложняя задания до рисунка гипсовых фигур и голов включительно. По мнению педагогов, рисование геометрических фигур и тел, как форм довольно сухих, должно чередоваться с изображением похожих предметов быта из окружения учеников. Знакомство с перспективой должно быть только наглядным, объяснение правил перспективы должно идти после наблюдения её явлений учениками. [3, с. 160].

Альтернативой программе обучения рисованию Петербургской академии искусств выступали программы, созданные в художественных школах Украины. Авторы программ, опираясь на существующие

разработки, создали методические рекомендации и учебники, которые на тот момент отличались оригинальными подходами к обучению рисунку. Такие педагоги-художники, как З. Киприянова, Н. Мурашко, М. Раевская-Иванова, Е. Шрейдер и другие, в процессе обучения ориентировались на формирование у учеников впечатлений о природе, знакомили их с историей и теорией искусств, ориентировались на возрастные особенности учеников. Иллюстративный материал, сопровождавший учебники, базировался на национальных традициях украинской культуры, выглядел современным по содержанию и тематике [4, с. 38].

Практически в каждом учебном заведении Херсонской губернии руководство заботилось о всестороннем развитии учеников, придавая особое значение изобразительному искусству. Не было исключением и Елисаветградское (совр. Кировоград) реальное училище, где с 1870 года существовали дополнительные вечерние занятия по рисованию и черчению. Для повышения эффективности учебного процесса на должность преподавателя рисования был приглашён выпускник Петербургской академии искусств П. Крестonosцев (1837—1907), который организовал при училище так называемые «Рисовальные классы», или, как утверждал он сам, «Вечернюю рисовальную школу». К ученикам реального училища постепенно присоединились желающие заниматься рисованием из других учебных заведений города, а также все те, кто хотел освоить изобразительное искусство. Контингент был довольно разнообразным как по классовым, так и по ранговым критериям, в чём проявлялся определённый демократизм. Существовали только возрастные ограничения: в классы принимали желающих от 12 до 28 лет.

О Елисаветградской вечерней рисовальной школе с восхищением писал распорядитель передвижных выставок художник П. Ивачев: «У них при Земском реальном училище прекрасная рисовальная школа, которая и не снилась Харькову. Учеников 60 душ... Учителем там академик Крестonosцев» [5, с. 29]. Программа вечерних рисовальных классов базировалась на основе программы, разработанной Н. Ге, И. Крамским, П. Чистяковым, поскольку П. Крестonosцев считал, что профессиональная подготовка позволит будущим художникам в дальнейшем поступить в Петербургскую академию искусств или в любое другое учебное заведение технического направления. Курс обучения в «Рисовальных классах» длился два года и имел от пяти до десяти тематических уровней сложности. Программу обучения ученики должны были освоить индивидуально, по результатам своих достижений [6, с. 53].

30 мая 1865 года Обществом изящных искусств была открыта Одесская рисовальная школа, о чём свидетельствует заметка в газете «Одесский вестник», в которой все желающие приглашаются на открытие школы и организованную при ней выставку «предметов изящных искусств». Там же было указано, что плата за обучение составит 3 рубля в месяц (но будет работать и бесплатная воскресная школа) и, что немаловажно, «в школу приглашаются также и дамы» [7, с. 3].

Поскольку Общество изящных искусств было добровольной общественной организацией, состав которой постоянно менялся, менялся и объём пожертвований для школы. Поэтому она периодически испытывала материальные трудности. Поначалу приходилось арендовать помещения и при этом обеспечивать учебный процесс необходимыми условиями и наглядными пособиями. Первые учителя работали бесплатно. Несмотря на бедственное материальное положение школы, уже в первый год обучения количество учащихся достигло 190 человек, из них всего лишь 33 ученика платили за обучение. С каждым годом желающих учиться становилось больше; увеличивалось и количество предметов: лепка, анатомия, живопись маслом, история искусств. Наглядные пособия для школы поступали от сочувствующих, среди которых были крупнейшие архитекторы Ф. Боффо, Ф. Гонсиоровский, Л. Оттон; известные своей благотворительностью в городе представители высшего света Гагарины, Толстые, Маас, Манук-Бей. Городская таможня освободила ввозимые из-за границы гипсовые слепки и произведения искусства для школы от таможенных пошлин. Со временем школа начала устраивать выставки: в одном из документов за 1873 год указывается, что 195 работ от 159 учащихся отосланы на конкурс в Петербургскую Академию художеств, лучшие ученики награждались медалями. Так школа ежегодно доказывала свою самостоятельность и утверждала свой авторитет в обществе. Только в 1885 году школа перешла в собственное здание, построенное благодаря участию городского головы Г. Маразли.

30 декабря 1899 года произошла реорганизация рисовальной школы в Одесское художественное училище, тогда же был утверждён устав и штат училища. В августе 1900 года директором училища назначен А. Попов. В 1902 году в программу училища было введено преподавание методики чистописания и рисования, что было сделано впервые. Это давало возможность ученикам, успешно окончившим курс училища, преподавать эти предметы в средних учебных заведениях. Кроме того, аттестат училища позволял выпускникам поступать в Петербургскую академию искусств без вступительных экзаменов.

Главная роль в формировании педагогических традиций училища принадлежит художникам-педагогам К. Костанди и Г. Ладыженскому. Методика преподавания на двух отделениях — рисовально-живописном и чертёжно-строительном — практически полностью была построена на работе с натуры. Курс обучения был рассчитан на пять лет: в первых двух классах рисовали, с третьего класса к рисунку добавлялась живопись; к пятому классу деления на рисунок и живопись не было. Переход из одного класса в другой осуществлялся на основании выполненных работ [8, с. 15].

Замечательные колористы К. Костанди и Г. Ладыженский прививали ученикам живой интерес к заданиям живописи и колористики. Недаром И. Репин, преподавая в Академии искусств, характеризовал воспитанников Одесского училища как «талантливых колористов с тонким чувством формы» [9, с. 9]. Большое внимание уделялось работе над композицией, хотя она не входила в состав обязательных предметов в программе училища. Педагоги со вниманием относились к индивидуальным наклонностям учеников, корректируя и направляя их развитие.

Необходимо отметить, что конкурсная система поступления в Одесское художественное училище повлияла на создание многочисленных рисовальных классов, курсов, студий и школ. Самыми известными в Одессе были курсы М. Манилама (1894), которые впоследствии были реорганизованы в рисовальную школу. На протяжении двух десятилетий не меньшей известностью пользовалась студия Ю. Бершадского (1907). В 1910 году была открыта детская школа рисования и каллиграфии И. Ходорова. Учебные программы школ и студий были ориентированы на требования художественного училища.

Первой известной частной рисовальной школой в городе Николаеве стала школа художника А. Козакова (1899). Для подготовки учеников школа опиралась на программу, разработанную Петербургской академией искусств. Таким образом, выпускники были подготовлены к поступлению в высшие технические учебные заведения. В 1908 году художником М. Винокуровым был открыт частный рисовальный класс, в котором ученики получали начальную художественную подготовку. Деятельность частных школ способствовала открытию Николаевской городской рисовальной школы в 1913 году, где преподавали известные художники-педагоги А. Валевахин, Л. Инглези, В. Мурзанов [8, с. 17].

Начиная с 1911 года, в Херсоне действовали рисовальные классы Общества любителей изящных искусств, в которых преподавали известные в широких кругах общественности художники — Э. Бунцельман, А. Грабенко, Г. Литвинов, И. Феглер. В мае 1919 года в Херсоне была открыта «Пролетарская художественная студия», которая имела в своём составе три мастерских рисунка и живописи, где работали педагоги-художники Э. Бунцельман, Г. Курнаков, О. Шовкуненко.

Заключение. Можно сделать вывод, что почти каждый уездный город Херсонской губернии в середине XIX — начале XX века имел ряд рисовальных классов, курсов, студий и школ, работа которых была направлена на получение учениками художественного, художественно-педагогического или технического образования. При этом каждому учебному заведению были присущи свои методы преподавания, которые, в свою очередь, опирались на программу, разработанную педагогами-художниками Петербургской академии искусств.

Список цитируемых источников

1. Циркулярное распоряжение начальствам учебных округов о неослабном участии гимназий, прогимназий и реальных училищ в объявляемых Императорской Академией художеств конкурсах по рисованию, черчению и моделированию. Февраль 26, 1898 г. // Сб. распоряжений по М-ву нар. просвещения. — СПб. : Тип. Императ. Акад. наук, 1866—1907. — С. 68—71.
2. Шмагало, Р. Мистецька освіта в Україні сер. XIX — сер. XX століття: структурування, методологія, художні позиції / Р. Шмагало. — Львів : Укр. технології, 2005. — 528 с.
3. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию. Русская и советская школы рисунка / Н. Н. Ростовцев. — М. : Просвещение, 1982. — 240 с.
4. Красюк, І. О. Нариси з історії розвитку художньої освіти в Україні в XIX — на початку XX ст. : навч.-метод. посіб. / І. О. Красюк. — Вид. 2-е, доп. і перероб. — Кривий Ріг : Вид. дім, 2012. — 223 с.
5. Боса, І. О. Художник-педагог, академік портретного живопису Петро Крестоносцев (Волгін) / І. О. Боса // Студії мистецтвознавчі: Архитектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. — Київ : [б. в.], 2010. — 140 с.
6. Боса, І. О. Роль художників-педагогів у формуванні й розвитку мистецького життя міста Єлисаветграда в другій половині XIX — на початку XX ст. / І. О. Боса // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. — 2012 — №. 6. — С. 52—55.
7. Открытие Одесской школы рисования // Одес. вестн. — 1865. — № 114. — С. 3.
8. Сапак, Н. В. Художнє життя Півдня України кінця XIX — першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Н. В. Сапак. — Київ : [б. в.], 2006. — 23 с.
9. Владич, Л. В. Олексій Шовкуненко / Л. В. Владич. — Київ : Мистецтво, 1976. — 54 с.

Матеріал поступив в редакцію 18.02.2015 г.