

УДК 75

Становление и развитие академической системы преподавания живописи советского периода

Му Кэ

Аспирант,

Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова,

109004, Российская Федерация, Москва, Товарищеский переулок, 30;

e-mail: Ke.mu@yahoo.com

Аннотация

В данной статье предметом исследования являются процессы формирования системы академического образования русских художников в СССР. Внимание акцентируется на самом известном образовательном учреждении – Российской академии художеств в Санкт-Петербурге, основанной еще в 1757 году. Автор отмечает, что система образования в Советском Союзе по идеологическим причинам менялась на протяжении всей истории его существования. В своем исследовании автор использует метод аналитического изучения фундаментальной литературы, а также сравнительно-исторический метод. С помощью метода аналитического изучения фундаментальной литературы проясняются особенности становления и развития академической системы преподавания живописи советского периода. Методологическая база статьи сформирована на основании ряда трудов по теории и истории искусства, истории изобразительного искусства СССР, психологии искусства. Сравнительно-исторический метод помогает детально рассмотреть академическое образование художников в России разных исторических периодов и определить условия, в которых Академия художеств берет свое историческое начало, а также пронаблюдать процесс развития академической системы преподавания живописи в целом.

Новизна статьи заключается в расширении взгляда на способствование преподавателей и учеников Академии искусств развитию неоклассического стиля и техники. Работы талантливых художников и архитекторов демонстрировали высокий уровень отечественного художественного образования. Одаренные студенты получали стипендии для продолжения обучения во Франции и Италии.

Автор приходит к выводу, что в начале XX века Академия была единственным в

России высшим художественным заведением. В результате официального упразднения в 1918 году после русской революции Академию переименовывали несколько раз. Интерес вызывает период преобразования Академии в мастерские Свободного искусства, а позже – в Петроградские государственные художественные мастерские, которые в 1930 году превратились в Ленинградский институт изобразительных искусств.

Для цитирования в научных исследованиях

Му Кэ. Становление и развитие академической системы преподавания живописи советского периода// Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 4А. С. 460-470.

Ключевые слова

Академия искусств, система образования, Советский Союз, академизм, художественные мастерские, Москва, Петербург, изобразительное искусство, живопись, художник.

Введение

В Советском Союзе образование населения организовывалось по принципу централизованной государственной системы. Правительством был обеспечен полный доступ к начальному и среднему образованию для всех граждан. Гарантировалось также (и во многих случаях обязательное) распределение, «назначение» на дополнительные курсы для студентов высших и технических учебных заведений.

В исследуемый период под академическим искусством, или академизмом, понимали стиль живописи и скульптуры, созданный под влиянием европейских академий искусств. Академическое искусство предусматривало наличие произведений искусства и художников, на которых влияют стандарты академии искусств.

Самым известным образовательным учреждением еще в предыдущие эпохи стала Российская академия художеств в Санкт-Петербурге, неофициально известная как Санкт-Петербургская академия художеств. Она была основана в 1757 году Иваном Шуваловым под названием «Академия трех знатных искусств» [Оленин, 2013, 39]. Екатерина Великая переименовала ее в Императорскую Академию художеств и заказала новое здание, заверенное 25 лет спустя в 1789 году [Там же, 41]. Академия способствовала развитию неоклассического стиля и техники, со временем делегировав своих перспективных студентов в европейские столицы для дальнейшего обучения [Пронина, 1983, 105]. Такая тренировка в Академии была практически обязательной для тех художников, которые потом могли бы успешно работать в России.

Процессы формирования системы академического образования русских художников в СССР

Императорская Академия художеств в советские времена была одним из самых прогрессивных культурных учреждений. Первые отечественные таланты – такие художники и архитекторы, как А. Лосенко, Ф. Шубин, В. Баженов, Ф. Рокотов, свидетельствовали о высоком уровне художественного образования в России. Студенты Академии изучали все живописные и графические жанры, а также искусство скульптуры и архитектуры. Самые одаренные из них получили стипендии для продолжения обучения во Франции и Италии. Позже в число выпускников вошли выдающиеся художники А. Иванов, К. Брюллов, который со своим шедевром «Последний день Помпеи» стал первым художником Академии, получившим международную известность в 1834 году, когда он выиграл Гран-при в Парижском салоне, И. Репин, В. Поленов, В. Суриков. Среди известных скульпторов, окончивших Академию, можно назвать И. Мартоса, В. Демут-Малиновского, С. Пименова, И. Прокофьева, М. Антокольского; среди архитекторов – А. Воронихина, Н. Бенуа, К. Тона, И. Фомина, В. Шуко и многих других.

С 1843 года Императорская академия искусств возглавлялась исключительно членами Российской императорской семьи.

До начала XX века Академия была единственным в России высшим художественным заведением, но ее деятельность не ограничивалась только обучением. Академия заказывала произведения искусства, способствовала внедрению различных форм искусства и техники, обогащению музейных коллекций, организовывала многочисленные выставки и была крупным исследовательским центром, занимающимся сохранением и восстановлением произведений искусства.

Ученики Академии участвовали в разработке и цензуре крупных архитектурных, скульптурных и дизайнерских проектов, которые определяли имидж столицы и других городов России. Преподаватели и выпускники Академии также были задействованы в оформлении таких шедевров архитектуры, как Кафедральный собор Казанской Божией Матери, Исаакиевский собор, Церковь на Крови в Санкт-Петербурге и самый большой в России Храм Христа Спасителя в Москве. В 1847 году в Академии открылась Мозаичная мастерская.

Императорская академия искусств инициировала создание провинциальных художественных школ и колледжей, оказывала им всяческую поддержку. Музей Академии, который активно занимался выставочной деятельностью, собрал замечательную коллекцию западноевропейских и русских картин, рисунков, скульптур, архитектурных моделей и планов

обучения в качестве учебных пособий.

Академия тесно связана с основанием первого в стране публичного музея русского искусства имени Александра III в 1898 году (ныне – Русский музей), который изначально состоял из произведений Императорской Академии художеств.

Император Николай I, который был восторженным покровителем Академии, Указом от 1829 года предоставил Академии царское покровительство. С 1830 по 1833 годы был проведен масштабный ремонт интерьеров Академии: конференц-зал превратился в галерею и был построен новый великолепный конференц-зал. Одновременно Академия начала украшать свою частную церковь Святой Екатерины.

Официально упраздненная в 1918 году после русской революции, академия была переименована несколько раз. В период 1918-1932 годов Художественный колледж бывшей Императорской Академии художеств был преобразован в мастерские Свободного искусства, а позже – в Петроградские государственные художественные мастерские, превратившиеся в Ленинградский институт изобразительных искусств в 1930 году.

В 1932 году Постановление Центрального комитета Коммунистической партии «В связи с реструктуризацией литературных и художественных институтов» положило конец взрыву художественных стилей и дебатам между различными художественными движениями и группами. Социалистический реализм стал государственной политикой. Советские власти восстановили Академию и дали ей новое название «Всероссийская академия искусств». Ленинградский институт изобразительных искусств был преобразован в Ленинградский институт живописи, ваяния и зодчества и стал ведущим высшим художественным образовательным заведением в СССР.

В 1934 году Всероссийскую академию художеств возглавил известный советский художник И. Бродский, который обучал студентов в Институте искусств Академии. В состав преподавателей также вошли такие мастера, как Б. Иогансон, К. Юон, М. Манизер, А. Матвеев, В. Лишев, И. Билибин, К. Рудаков, П. Шилиндовский, В. Яковлев, А. Руднев, Н. Троцкий, И. Лангбард, А. Осмеркин, Н. Петров, В. Мешков, Р. Френц, В. Синайский, А. Остроумова-Лебедева и другие.

С начала Великой Отечественной войны в 1941 году многие художники Академии, архитекторы, искусствоведы, учителя и студенты были призваны для службы в армии и отправлены на поле битвы. Те, кто остался в Ленинграде, участвовали в обороне города, эвакуации и спасении произведений искусства. Даже при осаде Ленинграда Академия продолжала работать, подтверждая ценности науки и цивилизации перед лицом нацистской агрессии. После войны, в 1945-1946 годах Всероссийская академия художеств активно

участвовала в огромном объеме реставрационных и консультационных работ.

В сентябре 1947 года по указу Совета Министров СССР Всероссийская академия художеств была преобразована в Академию художеств СССР в Москве, объединив национальные художественные институты и школы во всех республиках Советского Союза. Действительными членами и основателями Академии художеств СССР были М. Авилов, В. Бакшеев, А. Герасимов, С. Герасимов, И. Грабарь, А. Дейнека, В. Епифанов, Т. Залканц, Б. Иогансон, В. Касьян, П. Кончаловский, П. Крылов, М. Куприянов, М. Манизер, С. Меркулов, В. Мухина, Я. Николадзе, И. Павлова, А. Пластова, Н. Соколова, М. Тоидзе, Ф. Федоровский, А. Шовкуненко, К. Юон и другие. Председателем Академии стал Александр Герасимов [Шевцов, 2008, 232-247].

В Академии были созданы отделы всех основных видов изобразительного искусства, в том числе отделы живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства. С момента создания Академии художеств СССР такие известные мастера, как М. Манизер, Ф. Федоровский, А. Дейнека, В. Вучетич, В. Мухина, С. Герасимов, Г. Рязский, В. Касьян, Э. Кибрик, Я. Ромас, Б. Рындин, являлись вице-президентами, членами Президиума, академиками-секретарями вышеуказанных ведомств.

В 1948 году в Академии художеств СССР открылись творческие мастерские для совершенствования навыков самых талантливых выпускников. Среди первых руководителей мастерских отмечены советские мастера А. Герасимов, Б. Иогансон, М. Манизер, Н. Томский, Д. Шмаринов. В начале 1980-х годов творческие мастерские работали в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, Тбилиси, Ташкенте, Казани, Риге, Минске.

Ежегодно самым талантливым выпускникам академических художественных учреждений из всех республик заказывались произведения искусства Академией и Министерством культуры СССР. Лучшие произведения искусства были оценены золотыми и серебряными медалями, а также дипломами.

Большая часть выдающихся архитекторов была избрана в качестве членов Академии, и в структуру Академии было добавлено новое отделение – архитектуры и монументального искусства.

Художественное образование влялось одной из важнейших функций Академии художеств СССР. Члены Академии возглавляли крупнейшие национальные художественные учреждения: Санкт-Петербургский государственный институт живописи, ваяния и зодчества возглавлял Б. Угаров; Московский государственный художественный институт им. В. Сурикова – П. Бондаренко; Киевский государственный художественный институт – А. Лопухов; Эстонский государственный художественный институт – Я. Варес.

Действительные члены Академии М. Аникушин, Е. Моисеенко, А. Мыльников, Ю. Непринцев, В. Орешников, В. Пинчук, С. Сперанский, Б. Угарев читали лекции в Институте им. И. Репина в Санкт-Петербурге. В Москве среди учителей Художественного института им. В. Сурикова были М. Алпатов, М. Бабурин, Л. Кербель, Д. Мочальский, Н. Пономарев, Т. Салахов и многие другие.

В 1970-1980-х годах скульпторы, архитекторы и художники Академии художеств СССР принимали участие в оформлении зданий во многих городах республик СССР, включая здание Московского университета, Кремлевский Дворец съездов, станции метро в Москве, Ленинграде, Киеве, Баку, павильоны международных выставок в Париже, Брюсселе и других городах мира. Они также участвовали в проектировании и строительстве новых городов Сибири и Дальнего Востока, детских площадок в Адлере, Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» на Черном море, объектов летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, гидроэлектростанции в Братске, Волжского автозавода, Московского моста в Киеве и многих других проектных работ по всей стране.

В советский период 30 членов Академии художеств СССР были удостоены Ленинской премии, высшей награды того времени, в том числе М. Аникушина, Я.А. Белопольский, Л. Буковский, С. Вирсаладзе, Э. Вучетич, С. Герасимов, А. Дейнека, И. Зарин, Г. Йокубонис, Л. Кербель, А. Кибальников, С. Коненков, П. Корин, П. Крылов, М. Куприянов, Е. Моисеенко, Д. Налбандян, Пименов, А. Пластов, Б. Пророков, М. Посохин, Н. Ромадин, М. Сарьян, Н. Соколов, С. Сперанский, Н. Томский, З. Церетели, В. Чеканаускас, Д. Шмаринов, В. Фаворский.

170 академиков стали лауреатами Государственной премии СССР. Академия состояла из девяноста девяти народных артистов СССР, двенадцати народных архитекторов СССР и семидесяти шести народных артистов республик СССР.

М. Алтатов, А. Дейнека, Б. Иогансон, В. Кеменов, Е. Окас, Г. Орлов, М. Посохин, Б. Рубаненко, В. Серов, Н. Томский, В. Фаворский, Д. Шмаринов были избраны членами Европейской академии искусств.

С 1991 года учебное заведение называется Санкт-Петербургским институтом живописи, ваяния и зодчества. Основан Национальным художником СССР Глазуновым Ильей Сергеевичем. С этого года до июля 2017 года он являлся ректором Академии. Основание Российской академии живописи, ваяния и зодчества в 1988 году – завершающее достижение в жизни Ильи Глазунова. Академия является святыней искусств, о чем свидетельствует изысканная элегантность ее залов, офисов и библиотек. Эта крепость традиций высокого реализма – уникальное место, где под руководством ректора и инструктора И. Глазунова молодые художники стремятся достичь мастерства, взятого из наследия великих художников

прошлого. Погруженные в художественные занятия, они обогащают свое творческое настроение, навыки, обмениваясь красотой и гармонией, которые их окружают [Юбилейный справочник выпускников..., 2007, 47].

Здание Академии было восстановлено под руководством И. Глазунова, а дизайн интерьеров, выполненный в соответствии с его предложениями, напоминает величественные русские интерьеры из разных дворцов Санкт-Петербурга, Павловска и Царского Села [Лисовски, 59].

После распада Советского Союза в 1992 году Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 1992 года Академия художеств СССР была преобразована в Российскую академию искусств. С 1997 года по настоящее время Российскую академию искусств возглавляет всемирно известный художник и скульптор Зураб Церетели.

В изобразительном искусстве термин «академическое искусство» (иногда также «академизм») традиционно используется для описания стиля истинной жизни посредством высоко реалистической живописи и скульптуры, защищаемой европейскими академиями искусств. В частности, речь идет о Французской академии изящных искусств. Этот «официальный», или «одобренный», стиль искусства, который позже стал тесно связан с неоклассической живописью и в меньшей степени движением символизма, был воплощен в ряде живописных и скульптурных условностей, за которыми последовали все художники. Особое внимание уделялось интеллектуальному элементу в сочетании с фиксированным набором эстетических свойств. Прежде всего, картины должны были передавать четко сформулированное художником сообщение.

Таким образом, достигнув независимости в своей творческой деятельности еще в конце XIX века, русская живопись следует европейскому курсу академического изобразительного искусства. К тому времени пейзажная живопись вытесняет жанровую живопись. Стремление к изображению воздуха и света, свойственное импрессионизму, находим в работах Ф. Васильева, И. Левитана, В. Серова, К. Коровина и А. Архипова. Символизм, неоклассицизм и современность сильно повлияли на творчество А. Врубеля, художников из объединений «Мир искусств» (А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере) и из «Голубой розы» (С. Судейкин, Н. Крымов, Н. Сапунов, П. Кузнецов) [Стернин, 1988, 49].

1910-1920 годы отмечены появлением русского авангарда как стремления перестроить саму суть искусства вплоть до отрицания самого искусства. Ряд художников и творческих объединений установили новые школы и новые тенденции, которые коренным образом повлияли на развитие мирового изобразительного искусства: супрематизм (К. Малевич), «стиль импровизации» и абстрактное искусство (В. Кандинский) [Коваленко, 2000, 52] и др.

Со временем академизм повлиял на то, что были созданы серии живописных правил и

конвенций [Родосская, 2008, 6-13]. Небольшой выбор требований сводился к следующему:

- 1) Художники должны использовать «идеализированные», а не «чрезмерно реалистичные» формы. Таким образом, реализм в изображении лиц, тел или деталей сцен был безнадежен.
- 2) Исторические картины должны изображать людей в исторической одежде.
- 3) Сложные правила регулировали использование линейной перспективы и ракурса в соответствии с теорией Возрождения, точно так же как свет обрабатывался в вопросах светотени.
- 4) Яркие цвета следовало использовать экономно. Дискуссия о роли цвета в живописи была актуальна в Академии искусств почти два столетия.
- 5) Цвет в картинах должен быть натуралистичным: трава – зеленая, небо – голубое и так далее. Это самодифференцировало импрессионистов и неоимпрессионистов с академической точки зрения.
- 6) Поверхность краски должна быть гладкой, без следов мазков. Импастро не одобрялось, кроме того, академизм предусматривал полированную отделку.

Ренессанс русского авангарда относится к 1960-м годам. Так называемая «разрешенная», но не официальная часть русского искусства 1960-х годов представлена работами мастеров «сурового стиля» (Т. Салахов, С. Попков) [Сарабьянов, 1979, 360-361].

Заключение

Естественно, что вышеуказанные характеристики академического искусства не появились в одночасье. «Скорее они возникли со временем, в результате нескольких текущих дебатов между различными точками зрения, которые обычно воплощаются некоторыми художниками, которые затем стали «моделями», которые нужно скопировать» [Шаров, 2015, 109].

Как правило, каждая академия искусств проводила в течение года ряд выставок (салонов), что вызывало большой интерес у покупателей и коллекционеров. Для того, чтобы картина была принята Салоном, она сначала должна была быть одобрена комитетом академиков, который проверил каждую представленную работу.

Успешный показ даже на одном из этих салонов был гарантированной печатью одобрения для начинающего художника. Поскольку несколько тысяч картин, как правило, демонстрировались одновременно, висели они от уровня глаз до потолка. Была огромная конкуренция за то, чтобы обеспечить превосходное визуальное положение для каждой конкретной работы. Здесь же подтверждалось академическое соответствие самого художника.

Библиография

1. Коваленко Г.Ф. Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте. М.: Наука, 2000. 309 с.
2. Лисовский В. Академия художеств. СПб.: Алмаз, 1997. 190 с.
3. Оленин А. Избранные труды по истории и деятельности Императорской Академии художеств. СПб.: БАН, 2010. 144 с.
4. Пронина И. Декоративное искусство в Академии художеств: Из истории русской художественной школы XVIII - первой половины XIX века (К 225-летию Академии художеств СССР). М.: Искусство, 1983. 312 с.
5. Родосская О. Академия художеств в 1920-1930 годы // Диалог искусств. 2008. № 5. С. 6-13.
6. Сарабьянов Д.В. (ред.) История русского и советского искусства. М.: Высшая школа, 1979. С. 360-361.
7. Стернин Г. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М.: Искусство, 1988. 288 с.
8. Шаров В. Академическое обучение изобразительному искусству. М., 2015. 648 с.
9. Шевцов И. Александр Герасимов // Голубой Бриллиант. Соколы. М.: Голос-Пресс, 2008. С. 232-247.
10. Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской Академии художеств. 1915-2005. СПб.: Первоцвет, 2007. 792 с.

Formation and development of the academic system of teaching painting of the Soviet period

Ke Mu

Postgraduate,

Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov,

109004, 30 Tovarishcheskiilane, Moscow, Russian Federation;

e-mail: Ke.mu@yahoo.com

Abstract

This article deals with the processes of formation of the system of academic education of Russian artists in the Soviet Union. The emphasis is on the most famous educational institution – the Russian Academy of Arts in Saint Petersburg, founded in 1757. The author notes that the

education system of the Soviet Union has varied throughout its history due to ideological reasons. The author uses the method of the analytical study of the fundamental literature and the comparative-historical method. The use of the method of analytical study of the fundamental literature clarifies the peculiarities of formation and development of academic teaching of painting in the Soviet period. The methodological base of the article is formed on the basis of several works on the theory and history of art, history of fine arts of the Soviet Union, psychology of art. The comparative-historical method helps to consider the details of the academic education of artists in Russia in different historical periods and identify the conditions in which the Academy takes its historical beginning, and also to observe the process of the development of academic teaching of painting in general. The novelty of the article is to expand the view on contribution of teachers and students of the Academy of Arts to the development of the neoclassical style and technique. The work of talented artists and architects showed a high level of domestic art education. Gifted students received scholarships to continue study in France and Italy. The author concludes that in the early twentieth century the Academy was the only Russian higher art institution.

For citation

Mu Ke. (2017) Stanovlenie i razvitie akademicheskoi sistemy prepodavaniya zhivopisi sovetskogo perioda [Formation and development of the academic system of teaching painting of the Soviet period]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (4A), pp. 460-470.

Keywords

Academy of Arts, system of education, Soviet Union, academism, art workshops, Moscow, Saint Petersburg, fine arts, painting, artist.

References

1. Kovalenko G.F. (2000) *Russkii avangard 1910-1920-kh godov v evropeiskom kontekste* [Russian avant-garde of 1910-1920-ies in the European context]. Moscow: Nauka Publ.
2. Lisovskii V. (1997) *Akademiya khudozhestv* [Academy of arts]. Saint Petersburg: Almaz Publ.
3. Olenin A. (2010) *Izbrannye trudy po istorii i deyatel'nosti Imperatorskoi Akademii khudozhestv* [Selected works on the history and activities of the Imperial Academy of arts]. Petersburg: BAN Publ.
4. Pronina I. (1983) *Dekorativnoe iskusstvo v Akademii khudozhestv: Iz istorii russkoi khudozhestvennoi shkoly XVIII - pervoi poloviny XIX veka (K 225-letiyu Akademii khudozhestv SSSR)* [Decorative art in the Academy of arts: history of the Russian art school of the XVIII - first half of XIX century (To the 225 anniversary of the USSR Academy of Arts)]. Moscow: Iskusstvo

Publ.

5. Rodoskaya O. (2008) *Akademiya khudozhestv v 1920-1930 gody* [Academy of fine arts in 1920-1930]. *Dialog iskusstv* [Dialogue of arts], 5, pp. 6-13.
6. Sarab'yanov D.V. (ed.) (1979) *Istoriya russkogo i sovetского iskusstva* [History of Russian and Soviet art]. Moscow: Vysshaya shkola Publ.
7. Sharov V. (2015) *Akademicheskoe obuchenie izobrazitel'nomu iskusstvu* [Academic fine arts teaching]. Moscow.
8. Shevtsov I. (2008) Aleksandr Gerasimov [Alexander Gerasimov]. *Goluboi Brilliant. Sokoly* [The Blue Diamond. Falcons]. Moscow: Golos-Press Publ.
9. Sternin G. (1988) *Khudozhestvennaya zhizn' Rossii 1900-1910-kh godov* [The artistic life of Russia in the 1900s-1910s]. Moscow: Iskusstvo Publ.
10. *Yubileinyi spravochnik vypusnikov Sankt-Peterburgskogo akademicheskogo instituta zhivopisi, skulptury i arkhitektury imeni I.E. Repina Rossiiskoi Akademii khudozhestv. 1915-2005* [Anniversary directory of graduates of Saint-Petersburg Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture named after I.E. Repin of the Russian Academy of Arts] (2007). Petersburg: Pervotsvet Publ.