Publishing House "ANALITIKA RODIS" (analitikarodis@yandex.ru) http://publishing-vak.ru/

УДК 008

История и современность художественной педагогики

Чу Фан

Аспирант,
Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: int@rongbihua-edu.cn

Аннотация

В статье рассматривается изучение развития художественной педагогики, начиная с её зарождения и заканчивая современным состоянием. В ней прослеживаются основные вехи становления образовательных концепций в искусстве, анализируются техники обучения, использовавшиеся в разных культурных и исторических условиях. Подробно рассматривается воздействие традиций классического художественного образования на современные методики, а также адаптация педагогических принципов к требованиям времени, в частности, к цифровой реальности. Акцентируется важность сочетания передовых технологий и междисциплинарных стратегий для улучшения качества обучения. Полученные в ходе исследования данные могут оказаться ценными для преподавателей, искусствоведов и специалистов по образованию, стремящихся к поддержанию и прогрессу художественного наследия в системе образования.

Для цитирования в научных исследованиях

Чу Фан. История и современность художественной педагогики // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 5А. С. 77-84.

Ключевые слова

Художественно-педагогическое образование, обучение, изобразительное искусство, история образования, художественное наследие, методы преподавания.

Введение

Художественное образование и система дополнительного образования в мире находятся в процессе значительных преобразований, вызванных внедрением новых требований государственного образовательного стандарта для общего и начального обучения в сфере изобразительного искусства. Одновременно требования к дополнительному художественному образованию детей ставят перед педагогами масштабные задачи. Ключевым направлением становится возрождение и развитие существующей системы дополнительного художественного образования, которая обеспечивала предпрофессиональную подготовку и закладывала основы для дальнейшего профессионального художественного обучения. При этом сохраняются традиции реалистической школы изобразительного искусства, которые передаются новому поколению. Центральным принципом организации художественного образовательного процесса в рамках этого подхода выступает интеграция обучения и творческой деятельности.

Художественно-педагогическое образование сочетает в себе общечеловеческий, национальный и индивидуальный характер. В процессе обучения преподаватель изобразительного искусства помогает каждому ученику гармонично развиваться, стремится пробудить в них способность воспринимать и ценить красоту в окружающем мире — в жизни, природе, искусстве, науке и обществе. Красота оказывает глубокое влияние на разум, душу и волю человека, наполняя его духовный мир. Эстетическое воспитание раскрывает перед человеком не только мир искусства, но и все аспекты красоты в жизни.

Основная часть

На протяжении всего XX века вопросы сохранения и передачи художественного опыта подрастающему поколению оставались значимыми как для высших художественных учебных заведений, так и для средних и общеобразовательных школ. Однако негативное воздействие метода копирования, а также возрастающее влияние новых направлений искусства начала XX века, привели к снижению интереса педагогов к обучению учащихся основам реалистической системы изображения. В результате этого произошло ослабление внимания к руководству детским изобразительным творчеством.

Одной из важных задач обучения изобразительному искусству является демонстрация школьникам широких возможностей, которые открываются перед теми, кто освоил базовые навыки реалистичного рисунка. Педагог старается донести до учеников, насколько полезны навыки рисования в любой сфере деятельности и профессии [Концепция художественного образования в Российской Федерации, www].

Занятия в школьной художественной мастерской направлены на формирование у детей не только художественных способностей, но и других ценных качеств: организованности, умения планировать и последовательно выполнять работу, логического мышления. Создание рисунка — это осознанный и целенаправленный труд. Развивая целеустремлённость в процессе работы, мы уже в школьные годы закладываем фундамент для формирования важных жизненных навыков.

Новые, передовые подходы в художественном образовании могли бы позитивно повлиять на развитие методики преподавания изобразительного искусства. Вместе с тем, начало XX века в профессиональном искусстве ознаменовалось новаторскими экспериментами, в ходе которых традиционная школа с её установленными принципами и законами построения изображения

была отброшена в пользу декоративных техник. Эти тенденции стали образцом для учителей изобразительного искусства и работников образования. Декоративные способы передачи пространства и формы, характерные для творчества художников того времени, создавали неразбериху в методике обучения детей.

В послереволюционный период (1917-1925 гг.) характерно было стремление к широкому эстетическому воспитанию, и в обучении изобразительному искусству преобладали идеи "свободного воспитания" – как ответная реакция на формальный подход к обучению детей до революции. Наиболее глубокое исследование детского изобразительного творчества с позиций свободного воспитания провел профессор А.В. Бакушинский. В своей работе "Художественное творчество и воспитание" он рассматривал детское творчество как свободное, спонтанное саморазвитие, не зависящее от условий обучения и воспитания. По мнению автора, главная задача педагога – сохранить истоки этого творчества, его свободу и детскую радость, которая с ней связана [Алексеева, 2008].

Теория оказала значительное влияние на практику, и свободное воспитание, развитие творческого потенциала детей стали ключевыми целями многочисленных кружков и изостудий, представлявших систему дополнительного художественного образования. Формы организации художественной деятельности детей были весьма разнообразными, они активно экспериментировали с различными художественными материалами, что способствовало расширению их творческих возможностей и средств создания художественного образа.

Этот период в истории художественного образования был сложным и неоднозначным. С одной стороны, возрос интерес к проблемам обучения искусству детей, методы обучения получили научное обоснование, а с другой – несмотря на многообразие педагогических подходов, основой художественной педагогики в 20-х годах XX века оставалась теория "свободного воспитания", предполагавшая отказ от руководства детским творчеством и обучения основам изобразительной грамоты.

Начиная с 70-х годов XX века и по настоящее время, ведется работа над проектированием и обновлением концептуальных программ по изобразительному искусству, учитывающих современные требования к художественному образованию детей. Этим занимаются ведущие ученые в области художественного образования (С. Е. Игнатьев, В. С. Кузин, С. П. Ломов, Б. М. Неменский, Н. М. Сокольникова, Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсов и другие).

В настоящее время разработаны Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуры и условий реализации дополнительного предпрофессионального художественного образования, а также Основные образовательные программы (ООП) для основного общего и начального образования, которые определяют стратегию развития художественного образования [Лабунская, 1965]. В этих документах обозначены направления развития современного дополнительного художественного образования, предложены ориентиры на использование актуальных образовательных технологий, а также поставлены задачи предпрофессиональной подготовки детей в художественных школах и задачи образовательной области «искусство» в общем образовании. Реализация этих задач является основой профессиональной деятельности педагогов дополнительного художественного образования и учителей общеобразовательных школ.

Современные требования к результатам художественного образования предполагают использование его возможностей для интеллектуального развития и активизации творческого потенциала детей и юношества, а также для приобщения их к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, к лучшим образцам народного творчества,

классического и современного искусства [Бакушинский, 1981].

П. П. Чистяков полагал, что Академия художеств его времени (1872--1892) нуждается в реформе и обновлении методов работы с учениками, стремясь усовершенствовать методику преподавания рисунка, живописи и композиции. С 1871 года Чистяков активно участвовал в организации обучения рисованию в общеобразовательных школах.

Его система преподавания затрагивала различные аспекты художественного процесса: взаимодействие натуры и искусства, художника и реальности, психологию творчества и восприятия и многое другое. Метод Чистякова формировал не просто художника-мастера, а художника-творца. Он считал рисунок ключевым элементом своей системы, призывая к глубокому проникновению в сущность видимых форм и воссозданию на условном пространстве листа их убедительной конструктивной модели. Системой преподавания Чистякова отличались целостность, единство на методологическом уровне всех элементов, логичное последовательное движение от одного этапа к другому: от рисунка, к светотени, затем к цвету и, наконец, к композиции.

Он придавал огромное значение цвету, рассматривая его как важнейшее средство образной выразительности и раскрытия содержания произведения.

Начало XX века ознаменовало новую главу в истории развития методов преподавания рисования. В этот период возникли разнообразные взгляды на искусство, школу, формы и приемы обучения. Отвергая геометрический метод, сторонники альтернативных подходов не заметили его значимых достоинств. Рисунок как таковой начал уступать место живописной работе, и широкое распространение получил натуральный метод, получивший импульс от искусства XIX века. Отход от академических традиций учебного рисунка и его преподавания произошел под влиянием импрессионизма. С появлением этого направления нарушилась сложившаяся система обучения, и утратилась конкретность учебных и методических задач. В рисунках стали цениться выразительная линия, сочный штрих и эмоциональность; проработка деталей и законченность уступили место живописной, экспрессивной манере исполнения [Лифшиц, Рейнгард, 1968].

В дальнейшем выдающиеся педагоги-художники, такие как П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский и А.А. Дейнека, продолжили развивать лучшие достижения Российской академии художеств, обогатив методику, изначально разработанную братьями Карраччи. Чистяков настойчиво призывал студентов при рисовании фигуры человека не стремиться к механическому копированию внешних признаков, а глубоко постигать движение форм. Кардовский предлагал при создании рисунка фигуры понимать логику сложной формы как совокупность простых геометрических тел. Так, нос представлял собой призму, объем, ограниченный несколькими гранями. Кардовский рекомендовал при рисовании фигуры сначала разбивать движение форм на плоскости, "обрубая" объем, а лишь затем искать сложности в пластической взаимосвязи этих "рубленных" граней [Павленкович, 2020].

Переход к новой парадигме умного обучения предъявляет новые требования к преподавателю изобразительного искусства. Такой педагог должен осознавать свою роль в цифровом обществе, непрерывно совершенствовать личные и профессиональные качества, применять гибкие и нестандартные подходы к обучению, а также быть готовым адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни. Организация инновационного образования предполагает создание условий для самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков молодежью. В рамках концепции умного обучения функция преподавателя заключается не в трансляции готовых истин и передаче знаний, а в качественной навигации образовательного

контента.

В ходе научных исследований установлено, что новая философия образования ведет к расширению и обновлению функций учителя. В соответствии с требованиями современной школы деятельность преподавателя изобразительного искусства приобретает консультативный характер. Современный педагог выступает в роли наставника, который координирует познавательный процесс учащихся, обеспечивает совершенствование учебного материала и уделяет постоянное внимание развитию творческой активности, а также повышению профессиональных и педагогических квалификаций [Орловский, 1961].

Сегодня остро стоят вопросы оптимизации учебного процесса: методические программы предусматривают значительно меньше аудиторных часов для освоения специальных дисциплин. Поэтому возникает острая необходимость в скорейшем овладении студентами основными профессиональными приемами и навыками в рамках традиционной академической методики.

При выполнении учебного задания студент должен соблюдать последовательность этапов работы над изображением с натуры, применяя профессиональные навыки и приемы, ранее разработанные академической школой. Задача преподавателя – разъяснить последовательность этих этапов и необходимость каждого из них для грамотного построения объемной формы. Принцип построения конструктивной основы заключается в переходе от первоначального упрощения через заданную схему к последующему ее усложнению. В этом случае приоритет отдается осмысленности процесса работы над учебным рисунком. Предлагаемая схема помогает анализировать объемную форму путем выявления структуры построения и других особенностей каждой конкретной формы [Протопопов, 2005].

Инновационная компетентность преподавателя художественных специальностей определяет использование обновленных, более эффективных форм, методов и средств преподавания искусствоведения и, соответственно, позволяет достигать качественно новых результатов в освоении искусствоведческих дисциплин, полученных благодаря внедрению технологических инноваций.

В процессе научного исследования было выявлено, что в моделях структуры инновационной компетентности системно сочетаются ее социальная, личностная и профессионально-технологическая сферы, которые определяют высокий профессионализм и педагогическое мастерство преподавателя.

Уровень развития личностной сферы напрямую влияет на качество операционных компонентов инновационной деятельности, поскольку позитивное отношение педагога к технологическим новшествам, осознание их значимости обеспечивает эффективное применение инноваций в образовательном процессе. Это, в свою очередь, способствует:

– генерации новых идей и знаний,

– развитию инновационной среды,

– прогрессу современного общества.

В современном художественном образовании существует множество подходов, объединенных в различных концепциях построения учебного процесса. Анализ этих концепций подтверждает актуальность сохранения национальных традиций и опыта, накопленного историей. В работе «Задачи педагогики высшей школы на этапе модернизации сферы художественного образования» Н.Б. Ульянова подчеркивает: «Без решения проблемы формирования практических основ изобразительной грамоты, отражающей опыт исторического развития искусства и сохраняющей академическую систему образования, подготовка

специалистов не будет эффективной» [Ульянова, 2015].

Подготовка специалистов в области изобразительного искусства и дизайна не может быть полноценной без сохранения наследия исторического прошлого. Внедрение новых тенденций и современных технологий, безусловно, является важным и необходимым процессом. В статье Н.Б. Ульяновой «Проблема дифференцированного обучения» анализируется дифференцированное образование, которое требует дальнейших исследований и тщательного анализа, поскольку оно тесно связано с деятельностью, направленной на личностный рост [Ульянова, 2009].

Современные требования к результатам художественного образования подчеркивают важность использования его возможностей для интеллектуального развития и активизации творческого потенциала детей и юношества, а также для приобщения их к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, к лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства [Бакушинский, 1981].

Заключение

Новые задачи, поставленные перед художественным образованием, актуализируют проблему проектной деятельности преподавателя. Педагог должен не только уметь разрабатывать образовательные проекты, но и использовать проектное обучение в системе художественного образования детей. При этом особое значение приобретает проектирование вариативных, практико-ориентированных программ, направленных на освоение таких сфер художественной культуры, как дизайн, декоративно-прикладное искусство, архитектура – как объектов профессиональной деятельности, а также разработка культурно-просветительских проектов, обеспечивающих эстетическое просвещение детей, развитие навыков художественного восприятия и понимание детьми средств создания художественного образа.

И сегодня, и в исторической перспективе, ключевая цель академического художественного образования и его методические принципы остаются неизменными: подготовка высококвалифицированного профессионала. Однако современный образовательный процесс предполагает более интенсивный темп изучения специализированных предметов. Поэтому важной задачей обучающегося становится обязательное выполнение программных методических упражнений, включая самостоятельную работу. В первую очередь, это касается копирования произведений, которому в традиционном академическом образовании уделялось особое внимание. При аналитическом копировании работ признанных мастеров изучаются их приемы, техники и подходы. Полученный таким образом опыт затем применяется к учебным заданиям, выполняемым на занятиях. Самостоятельные работы и копии, выполненные студентом, рассматриваются преподавателем на аудиторных консультациях, где даются рекомендации и вносятся коррективы, которые студент вносит самостоятельно или под руководством преподавателя. Затем, обновленные работы вновь представляются на следующей консультации. Такой подход к планированию занятий позволяет оптимизировать учебный процесс, экономя аудиторное время без ущерба для качества обучения.

Библиография

1. Алексеева Л.Л. К проблеме оценки качества образования на уроках искусства // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2008. № 4. URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-4-2008.htm

2. Бакушинский А. В. Исследования и статьи: избранные искусствоведческие труды. М.: Сов. художник, 1981. 348 с. Концепция художественного образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/1743067/
3. Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей: научно-популярная литература. М.: Просвещение, 1965. 207 с.
4. Лифшиц М. А., Рейнгард Л. Я. Кризис безобразия: от кубизма к поп-арт. М.: Искусство, 1968. 200 с.
5. Орловский Г. И. О художественном образовании учителя рисования: из опыта работы. Л.: Учпедгиз; Ленингр. отд-ние, 1961. 165 с
6. Павленкович О.Б. Парадигмальный подход при моделировании художественно-педагогического образования: проблемы и пути их решения // Проблемы современного педагогического образования, 2020
7. Протопопов Ю.Н. Методика выявления особенностей художественного восприятия в некоторых исследованиях XX века // Российская художественно-педагогическая школа: стратегия регионального развития. Самара, 2005.
8. Ульянова Н.Б. Задачи педагогики высшей школы на этапе модернизации сферы художественного [Текст] / Н.Б. Ульянова // Научные исследования и разработки, социальногуманитарные исследования и технологии. — 2015. Т. 4. — № 1.-С. 29-31.
9. Ульянова Н.Б. Проблема дифферинцированного обучения [Текст] / Н.Б. Ульянова // Знание, понимание, умения. 2009. — № 1.-С. 220-222.
10. Яковлева Н.А. Искусствоведение и художественная педагогика в XXI веке. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012.

History and Modernity of Art Pedagogy

Chu Fan

Postgraduate Student,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, nab. reki Moyki, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: int@rongbihua-edu.cn

Abstract

The article examines the development of art pedagogy from its origins to the present day. It traces the key milestones in the formation of educational concepts in art and analyzes teaching techniques used in different cultural and historical contexts. The influence of classical art education traditions on modern teaching methods is explored in detail, along with the adaptation of pedagogical principles to contemporary requirements, particularly to digital reality. The study emphasizes the importance of combining advanced technologies and interdisciplinary strategies to enhance the quality of education. The research findings may prove valuable for educators, art historians, and education specialists seeking to preserve and advance artistic heritage within the education system.

For citation

Chu Fan (2025) Istoriya i sovremennost khudozhestvennoy pedagogiki [History and Modernity of Art Pedagogy]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (5A), pp. 77-84.

Keywords

Art pedagogy, education, fine arts, history of education, artistic heritage, teaching methods.

References

1. Alexeeva L.L. On the Problem of Assessing the Quality of Education in Art Lessons // Pedagogy of Art: Electronic Scientific Journal. 2008. No. 4. URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-4-2008.htm

2. Bakushinsky A.V. Research and Articles: Selected Art Criticism Works. Moscow: Sov. artist, 1981. 348 p. The Concept of Art Education in the Russian Federation [Electronic resource]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/1743067/
3. Labunskaya G.V. Children's Fine Art: Popular Science Literature. Moscow: Education, 1965. 207 p.
4. Lifshitz M.A., Reinhardt L.Ya. The Crisis of Ugliness: From Cubism to Pop Art. M.: Art, 1968. 200 p.
5. Orlovsky G. I. On the artistic education of a drawing teacher: from work experience. L.: Uchpedgiz; Leningrad department, 1961. 165 p.
6. Pavlenkovich O. B. Paradigmatic approach to modeling artistic and pedagogical education: problems and ways to solve them // Problems of modern pedagogical education, 2020
7. Protopopov Yu. N. Methodology for identifying the features of artistic perception in some studies of the twentieth century // Russian art and pedagogical school: strategy for regional development. Samara, 2005.
8. Ulyanova N. B. Tasks of higher education pedagogy at the stage of modernization of the artistic sphere [Text] / N. B. Ulyanova // Scientific research and development, social and humanitarian research and technology. - 2015. - Vol. 4. - No. 1.-P. 29-31.
9. Ulyanova N.B. The problem of differentiated learning [Text] / N.B. Ulyanova // Knowledge, understanding, skills. - 2009. - No. 1.-S. 220-222.
10. Yakovleva N.A. Art criticism and art pedagogy in the 21st century. - St. Petersburg: Publishing house of the Russian State Pedagogical University named after. A.I. Herzen, 2012.