

Кафедра живописи: время собирать камни

Кафедра живописи была создана в 1964 г. У ее истоков стояли большие мастера живописи: заслуженные художники РСФСР Л.В.Кабачек и Л.Г.Кривицкий и их коллеги Р.А.Фридман, В.П.Литвяков, П.П.Литвинский, А.И.Иванова, А.В.Микрюков, А.Г.Лебедева и др.

Ныне на кафедре также работают талантливые живописцы: Народный художник России, профессор, действительный член Петровской Академии В.А.Леднев, известные в стране и за рубежом художники - доценты Л.А.Бочарникова, В.А.Кузнецов, Е.В.Латышева, В.А.Литвинов, В.В.Чиков, Ю.В.Курнин, старшие преподаватели А.Л.Иванов, К.П.Константинова, А.Ю.Подляский, О.М.Решетников, ассистенты С.А.Стрельцова, А.А.Латышев, Л.А.Жаданова.

Серьезная и основательная школа, а также большой творческий и педагогический опыт, мастерство преподавателей - залог будущих успехов студентов, дипломников и выпускников кафедры живописи, успешно работающих в общеобразовательных школах, лицеях, колледжах и вузах. Многие из них создали свои авторские программы и работают по ним (как, к примеру, Е.Лебединская и А.Говорухина). Немало наших выпускников, среди которых - Д.Флегонтов, Б.Пономаренко, В.Добрынин, А.Ляшко, А.Васильева, С.Бекиш, К.Константинова, стали лауреатами различных конкурсов.

Живопись - одна из основных специальных дисциплин на ф-те изобразительного искусства, наряду с рисунком она имеет определяющее значение для всей художественной жизни факультета. На базе живописи формируется и ряд других специальных дисциплин - декоративно-оформительское, прикладное, и театрально-декорационное искусство, искусство плаката, монументальное искусство, иллюстрация в цвете и т.д.

Деятельность кафедры направлена на воспитание художника-педагога широкого профиля для детских учреждений, начальной и средней школы, средних и высших специальных учебных заведений.

Основная задача всего цикла программных заданий по живописи - воспитать у студентов целостное видение, понимание единства светового состояния тонов в природе и умение создавать единую цветовоздушную среду на холсте. Преподаватели кафедры стремятся привить студентам потребность в последовательном и многостороннем изучении и освоении удивительного, интереснейшего вида искусства - живописания, его специфики, жанров и технологий, подготовить студентов к выполнению дипломной картины и творчески ориентировать в их дальнейшей профессиональной творческо-педагогической и художественной деятельности.

Кафедра успешно сотрудничает с различными факультетами университета. Кабинеты проректоров, деканов и зав. кафедрами, учебно-методического управления и бухгалтерии, административных и хозяйственных служб украшают выполненные на кафедре живописи дипломные картины. Самые яркие дипломные работы, отмеченные похвалой ГЭК и жюри конкурса "Музы С.-Петербурга", вошли в экспозицию кабинета ректора университета Г.А.Бордовского. Отчетливое представление о деятельности кафедры живописи дают регулярно проходящие выставки - отчетные, методические, персональные, юбилейные и т.д., а также интерьеры нашего университета, украшенные живописными работами. В 1999 г. на кафедре был разработан триптих для центральной лестницы главного корпуса, столь удивительно ее преобразивший. Значительным событием не только для кафедры, но и для всего университета стало создание нашими преподавателями портретной галереи выдающихся педагогов, деятелей науки и культуры в зале заседаний Ученого

совета. Экспозиция портретов придала залу заседаний особую торжественность и уникальность. Будут меняться составы ученого совета, но портретная галерея будет жить многие и многие годы. Безусловно, кафедра живописи гордится своими преподавателями, с большим энтузиазмом и творческим вдохновением написавшими эти великолепные портреты. Другим, не менее значительным событием в жизни кафедры стало открытие в 1999 г. в Бельгии выставки студенческих работ, выполненных в акварельной технике, которую при содействии профессора Академии св. Луки Ван де Пере кафедра готовила 2 года. Выставка прошла с большим успехом, на торжественное ее открытие был приглашен ректор нашего университета Г.А.Бордовский.

Кафедра живописи успешно участвует в самом престижном среди творческих вузов конкурсе - "Музы Санкт-Петербурга". Следует отметить, что работы наших студентов четырежды удостоивались грантов этого конкурса, в котором также участвовали студенты академий им. Репина и им. Мухомовой. На международном конкурсе "Европа в школе" наши студенты неизменно занимают призовые и первые места.

Кафедра поддерживает связь с выпускниками факультета, ежегодно устраивая выставки их работ. Так, в 1999 г. состоялась 3-я выставка выпускников, посвященная 40-летию факультета. Работы представили около 50 наших бывших студентов, в числе которых были ставшие уже маститыми мастерами выпускники самых первых лет. Мы консультируем наших выпускников, передаем работы из методического фонда для организации методических выставок в школах города и области, где они успешно преподают.

Ежегодно кафедра проводит пленэрную практику, особо любимую студентами, работающими на ней с удовольствием, не пропуская ни одного дня. Очень интересно проходят выезды в пригородные парки (в Павловск, Пушкин), где можно увидеть замечательные пруды, зеленые насаждения, архитектурные ландшафты. На пленэре под руководством педагогов студенты изучают памятники культуры, истории, архитектуры, паркового зодчества, пейзажную живопись, воздушную перспективу, состояние атмосферы, значение рефлексов. Практика столь увлекает их, что они, забывая о времени, работают до темноты. Без сомнения, пленэр становится праздником живописи - и для студентов, и для преподавателей. По окончании практики на факультете ежегодно устраиваются выставки студенческих работ, наглядно показывающие успехи и недостатки каждого пленэра.

Есть ли проблемы на кафедре? Все перечислить не возможно. И все же... Главная проблема - нехватка учебных аудиторий и мастерских, что столь осложняет составление нормального расписания занятий. А в результате - перегрузки в одни дни и "окна" - в другие. Другая проблема - отсутствие финансирования выездной пленэрной практики, так что студенты теперь не могут выезжать в знаменитые своими памятникам древнерусские города - Новгород, Псков и др. Беспоконит и ситуация с обеспечением студентов художественными материалами. По-прежнему не увеличено количество часов в учебном плане на живопись (ныне выделено всего 3 часа в неделю), а другая специальная дисциплина - композиция - вообще исчезла из учебного плана 1-го курса. Это сравнимо с тем, если бы у физкультурников исключили физкультуру, а у музыкантов - музыку. Еще проблема - мизерная зарплата лаборантов, от работы которых во многом зависит порядок и организация учебного процесса. Однако, несмотря на все эти трудности, у нас есть энтузиазм и желание работать, мы любим живопись и свою кафедру, любим своих студентов. Думается, что время разбрасывать камни проходит, наступает время собирать их. Мы готовы к этому.

Е.Гердюк, зав. кафедрой живописи
На снимке: Е.Гердюк (справа) со студентами.

Звучащий импрессионизм

13 февраля в Колонном зале РГПУ им. А.И.Герцена состоялся концерт С.-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика", художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист России, профессор А.Я.Канторов.

Программа концерта была оригинальной и интересной: исполнялись произведения композиторов-импрессионистов О.Респиги, М.Равеля, К.Дебюсси. Это позволило оркестру под управлением Романа Леонтьева продемонстрировать все свои звукоцветные возможности и очаровать публику богатством тембров, колористическими нюансами и яркой образностью. Раскрыть же содержание произведений слушателям помог доходчивый и увлекательный рассказ Е.Грибановой.

В окружении двух симфонических "картин" - поэмы "Фонтаны Рима" О.Респиги и триптиха "Море" К.Дебюсси - прозвучал концерт №2 ре-мажор для фортепиано с оркестром Мориса Равеля в исполнении молодого пианиста, ассистента кафедры музыкально-инструментальной подготовки ф-та музыки Александра Дьячкова. Выпускник С.-Петербургской Консерватории по классу А.В.Бугринова, А.Дьячков ныне успешно совмещает педагогическую деятельность с исполнительской.

Концерт М.Равеля - одно из сочинений, написанных по заказу австрийского пианиста Пауля Витгенштейна, потерявшего на Первой мировой войне правую руку. Солист играет произведение от начала до конца только левой рукой. Но, если не смотреть на пианиста, возникает ощущение, что концерт исполняется обеими руками. Сложность интерпретации связана с глубокой философской концепцией произведения, в котором Равель отразил апокалиптические настроения, темы борьбы, смерти, ужасов войны.

А.Дьячков не только сумел передать дух и характер концерта, но и блестяще справился с многочисленными техническими трудностями, которыми изобилует фортепианная партия. К сожалению, временами давали о себе знать акустические особенности зала, что осложняло динамическое соотношение оркестра и фортепиано.

Следует отметить, что в зале царил весьма доброжелательная атмосфера, публика горячо приветствовала дирижера и солиста. Думается, концерт никого не оставил равнодушным. Хочется особо поблагодарить организаторов концерта за подаренный праздник.

Н.Лукиянова,
ассистент кафедры
музыкально-инструментальной подготовки

Открывая мир творчества

Искусство обладает огромной силой. Художественные образы способны глубоко волновать человека. Детство в искусстве уникально. Как неожиданно порой рисунок юного художника открывает нам совершенно новый, своеобразный взгляд на знакомый мир. Дети изображают в своих работах сказочных героев и фантастические образы, стремясь передать богатство и многообразие природы, самые различные аспекты человеческой жизни. Ребенок всегда рисует вдохновенно, проявляя при этом поистине недюжинные способности.

В наши дни большое внимание уделяется эстетическому воспитанию и формированию художественных способностей детей. Безусловно, многое зависит от того, кто увлекает их в познание мира художественной культуры. Изобразительная деятельность требует от педагога, по словам В.А.Сухомлинского, "тонкого эмоционально-эстетического видения мира", а также глубоких знаний в области детской психологии и особенностей детского творчества, умения обучать в тесном сотрудничестве, при этом активно поддерживая инициативу ребенка.

Герценский университет выпустил много талантливых учителей, в числе которых и Анастасия Стенина, в 1998 г. с отличием закончившая ф-т изобразительных искусств. Благодаря любимым преподавателям - Е.С.Гердюку (живопись), Т.П.Чаговец (история искусства) и Ю.Н.Елиференко (рисунок) - она научилась видеть и понимать искусство. И уже 2 года Анастасия с успехом открывает секреты мастерства учащимся изостудии дома-школы № 46 и детской художественной школы № 10 им. Б.М.Кустодиева.

Врожденное чувство прекрасного влияет на формирование педагогических приоритетов молодого преподавателя: А.Стенина активно поощряет творческие находки детей, дает своим ученикам глубокие знания и представления об окружающем мире, стремясь воспитать в них понимание понятия "красивое". Анастасия считает, что "главное - открыть перед детьми новый мир художественного творчества и созданных им художественных образов, рас-

ширить кругозор детей в области изобразительного искусства". Она смело решает проблему развития образного воображения, обучая детей работе с разнообразными изобразительными материалами. Ее воспитанники рисуют акварелью, гуашью, карандашом, тушью и мягкими графическими материалами. Особенно интересные работы создаются в технике батик (роспись ткани). Анастасия Стенина учит детей "ловить за хвост птицу фантазии", прислушиваться к себе и чувствовать происходящее вокруг них. Она развивает в каждом ребенке неповторимое творческое ощущение мира, и, действительно, в их картинах можно увидеть радость, надежду, ожидание чуда и прекрасные лики любимого города. Ее ученики неоднократно участвовали в районных и городских выставках детского творчества и их работам всегда удавались высокие оценки.

Постоянно самосовершенствуясь, А.Стенина стремится реализовать внутреннюю тягу к творчеству. На прошедших коллективных выставках в РГПУ им. А.И.Герцена (в 1995, 1997, 1999 гг.) и графическом центре "Невограф" (в ноябре 1999 г.), она проявила себя, как яркая индивидуальность. Диапазон ее творчества многообразен: живопись, графика, декоративно-прикладной жанр, монотипия.

В работах Анастасии ощущаются переживание увиденного, слитые воедино образность и фантазийность, цветное и лирическое видение мира. Образ парящего над городом ангела в картине "Белые ночи" (дипломная работа 1998 г., холст, масло), помогает передать благословенную тишину петербургских ночей. Казанский собор как магнит притягивает окружающие его здания Невского проспекта, собор св. Петра, канал Грибоедова, скверик с фонтаном. В этом городе все живет и движется. Его яркие огни как бы переключаются между собой, не нарушая тонкий мир ощущений. В работе "Киев. Зим-

ний пейзаж" (1999 г., холст, масло) город укрыт узорчатым сплетением веток. Оранжевые крыши домов лишь проглядывают сквозь кроны деревьев. Только романтический замок прорывает эту мощь своими башенками и шпилем. Движение ввысь открывает перед нами уходящий вдаль зимний Киев. Купола церкви, дома, изгиб реки тают в небесной синеве. Пейзаж решен с присущей художнице лаконичностью форм и гармонией цвета. От ее "Карповки" (1997 г., холст, масло) веет лирической теплотой и мягкостью. Освещающее дома солнце буквально стало их частью. Картина насыщена золотыми, оранжевыми, светящимися желтыми цветами. В зеркале воды отражается небо, ему вторит зелень деревьев. Арочный мост сужает канал, придавая работе завершенность. Автор удивительно чутко передано очарование живописного мотива.

Главная тема творчества Анастасии - тема любви. Любви с тонким поэтическим видением, глубоко искренней. Художницу интересует скрытый от глаз мир, полный движения. Так, ее декоративные работы "Двое" (1999 г., батик), "Лето" (1999 г., батик), "Птицы над городом" (1999 г., диптих, батик) написаны очень легко и свободно. Человек и предметы создают единый неразрывный цветовой образ, где тема, композиция, цвет тесно сплетены. А.Стенина определяет свое творчество, как передачу ощущений человеческой души, основанную на интуитивности в пробах и поисках.

Будучи интересным художником и одаренным педагогом, Анастасия Стенина помогает своим воспитанникам фантазировать, мыслить смело и свободно, ярко проявлять свое дарование. Искусство открывается детям многогранно, что обогащает их восприятие красивого в жизни.

Александра Попова
На снимке: А.Стенина с учениками в фотостудии