

РОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЕДИНСТВА

Образование является неотъемлемым условием становления человека – это процесс приобщения к культуре, приобретения знаний. С полученным образованием тесно связана профессиональная деятельность. В профессиональной сфере реализуются призвание, таланты и способности, а успехи в ней являются одним из главных источников самоуважения и самоутверждения личности, формой признания ее достоинств окружающими.

Выбирая учебное учреждение, будущий студент учитывает множество факторов и не может не задумываться, куда приведет его полученное образование, как раскроется его потенциал, а проще говоря – кем он станет, когда бурная студенческая пора завершится.

Поступая много лет назад на факультет изобразительного искусства педагогического института имени А.И. Герцена, я, конечно, тоже размышляла о том, где в итоге буду работать. Мне было также интересно, кем вообще становятся выпускники факультета. Строка в дипломе (учитель рисования и черчения) хотя и не внушала большого оптимизма, но давала некий «флаг в руки» для ее творческой интерпретации. Если нынешним студентам факультета интересно, где трудятся выпускники факультета изобразительного искусства (или по-старому – худграфы), могу поделиться, возможно, субъективной, но достаточно обширной информацией на эту тему.

ПОСЛАНИЕ

Так вышло, что я сохранила теплые отношения со многими своими сокурсниками, с некоторыми стала общаться в процессе работы; среди моих коллег нашлось несколько выпускников ФИИ или ХГФ разных лет, а получившие популярность социальные сети и другие возможности интернета еще больше расширили круг моих знакомых по факультету. Общее количество друзей, знакомых и известных мне художников и преподавателей, закончивших факультет, приблизилось к ста, поэтому я решила, что могу попросить провести мини-исследование, не претендуя, впрочем, на полноту, но на охват – каких тенденций все же говорятся.

Своим знакомым выпускникам я разослала анкету с вопросами, на которые можно было ответить по-разному подробно:

1. Год Вашего выпуска.
2. Ваша профессия, вид деятельности, работа.
3. Преподавали ли Вы когда-нибудь?
4. Если Ваша профессия не связана с преподаванием – почему?
5. Если Ваша профессия связана с преподаванием – почему?
6. Занимаетесь ли Вы творческой деятельностью?
7. Если Ваша работа и так связана с творческой деятельностью, создаете ли Вы что-нибудь, что называется, «для себя»?
8. Почему Вы поступили именно на факультет изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена?
9. Что Вам дало обучение на факультете изобразительного искусства?
10. Что больше всего запомнилось из периода обучения?
11. Остались ли негативные воспоминания? С чем они связаны?
12. Можете ли Вы сейчас вспомнить своих преподавателей? Чем они Вас привлекали, удивляли, раздражали?!

На послание откликнулись почти все. Приветствовалась, о чем я уже говорила, любая степень подробности, поэтому спасибо всем, кто мне написал, и отдельное спасибо приславшим развернутые ответы.

Итак, вот что я узнала в процессе мини-исследования.

Осенью 2011 года министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко сообщил: менее 10 процентов выпускников педвузов страны идут работать в школы. Вследствие этого мне было интересно узнать: много ли выпускников факультета изобразительного искусства связывают свою жизнь с преподаванием? Когда я училась на факультете, все внимание студентов было сосредоточено на живописи, рисунке, композиции, истории искусства, а о таких дисциплинах, как педагогика и методика принято было вспоминать только перед экзаменами. Однако в дальнейшем именно в преподавании нашли свое призвание более половины моих респондентов.

НАШ ОТВЕТ

Выпускники, работают в самых разных учебных заведениях города. В большинстве своем это преподаватели детских художественных школ, школ искусств и домов творчества. Кроме того, среди выпускников ФИИ (ХГФ) есть преподаватели творческих вузов (14 человек), художественных лицеев, общеобразовательных школ, частных школ, студий, центров развития детей, курсов. Из работающих в настоящее время преподавателей 45 (в разной степени активности) совмещают свою работу с творчеством, занимаются живописью, графикой, росписью, участвуют в выставках.

Вот как написала Галина Петровская – выпускница 2007 года, аспирант, преподаватель частной школы: «Профессия учителя дает целый спектр возможностей для самореализации и творческого поиска на самых разных уровнях. В этом виде деятельности практически отсутствуют «рутинные», здесь каждый день решаются непростые задачи, реализуются проекты, берутся маленькие и большие вершины, совершаются открытия, преодолеваются трудности, расширяются горизонты, находят новые таланты».

Почти все выпускники-преподаватели среди плюсов своей профессии отмечают:

Ощущение востребованности, ответственности, возможность самореализации, профессионального роста.

Радость общения с детьми. Наши выпускники действительно любят детей, почти все написали о своих учениках теплые слова.

Возможность увидеть результат своего труда.

Постоянный творческий поиск, вариативность даже в работе «по программе», движение, смену деятельности.

Определенную свободу для других интересов и заработков, возможность совмещать преподавательскую и собственную творческую деятельность; многие считают это обязательным для себя как преподавателя.

Общение с коллегами-единомышленниками, творческими людьми со схожими интересами.

Выпускники, не ставшие преподавать по окончании педагогического вуза, объясняют это отсутствием желания работать с детьми, стремлением целиком погрузиться в творческую деятельность, сменой интересов, а также низким уровнем оплаты труда преподавателя.

ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Преподаватель ДХШ им. Мравинского Елена Утязская (выпуск 2008) с учениками

Стас Лопаткин – призёр II всероссийского конкурса профессиональных дизайнеров «ТИССУРА Couture», www.tissura.ru

Елена Бундас за работой. Фотограф Интерпрес-ру Александр Шиловаев

Преподаватели СПб ДХШ им. Б.М. Кустодиева Татьяна Попова (выпуск 1987), Анастасия Степина (выпуск 1998) и Оксана Туренко (выпуск 2008, заочное отделение) обсуждают работы учеников

Александр Неруш (выпуск 1998) на съемках рекламного видеоролика

Роспись храма во имя Тихвинской иконы Божией Матери села Елга учащимися художественного отделения Бороничской школы искусств под руководством художника В.А. Куликова (выпуск 1995)

Пленэр, 1986

Поездка на этюды, 1985

Карнавал, декабрь 1994, 1995

Художник Алесь Дольбин в своей мастерской (выпуск 1997)

Три диаграммы показывают ответы на три самых важных, на мой взгляд, вопроса анкеты, касающиеся соотношения творческой и педагогической деятельности выпускников нашего факультета.

Рисунок 1: 102 человек из 110 назвали свою профессию творческой.

Рисунок 2: 59 человек из 110 преподают и еще 6 преподавали в течение нескольких лет (от двух до десяти).

Рисунок 3: 73 человека из 110 пишут картины, участвуют в выставках и разнообразных проектах, правда, 10 из них написали, что делают это редко из-за недостатка времени.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наиболее распространенный вид деятельности наших выпускников – дизайн. В самом широком смысле этого слова. Судите сами. Среди моих респондентов есть занимающиеся интерьерными, полиграфией, рекламой, текстилем, оформлением витрин, детских игровых площадок, росписью автомобилей, разработкой и изготовлением новеллярных изделий, изготовлением разнообразной сувенирной продукции.

«Свободных художников» также оказалось достаточно много. Среди них, разумеется, живописцы, графики, а также художники по костюмам, декораторы, те, кто занимается росписью стен, храмов, иконописцы. Реже специализация – художник-батальист – Денис Базуев (выпуск 1997).

Среди моего курса и тех, кто закончил факультет позже, несколько человек занимают компьютерной графикой и анимацией. Наши выпускники есть среди художников таких проектов, как «Карлинос», «Ильин-Муромец» и Соловей-разбойник». Три

богатыря и Шамаханская царица», «Смешарики» и др.

Отмечу и наиболее редкие профессии. Модельер Стас Лопаткин (выпуск 1997) начинал с выполнения частных заказов, в 2001 году пришел к созданию собственного бренда и открытию авторской «Студии красивой одежды» в Петербурге. В 2007 году он с коллективом студии выполнил сложнейшую историческую реконструкцию платья императрицы Елизаветы Петровны по ее прижизненному портрету для постоянной экспозиции музея-заповедника «Царское Село».

Визажист-гример Елена Бундас (выпуск 1998) имеет большой опыт работы на ТВ-программах, художественных фильмах, видеоклипах, модных показах, театральных спектаклях, журнальных фотопроектах.

Экскурсоводом в моем списке все-таки двое – Татьяна Лесина и Екатерина Калакутская (выпуск 1998). Татьяна водит экскурсии по Государственному Эрмитажу, Екатерина – экскурсовод Музея «квартиры А.С. Пушкина на Мойке, 12. Ико-

нописец и художник-график Дмитрий Яблоков (выпуск 1997) в 2000–2002 гг. работал над росписью храма Иоанна Богослова на Мишиной горе (Псков). В 2004 году являлся организатором и участником выставки «Современное церковное искусство».

На вопрос о причинах поступления именно на ФИИ (ХГФ) выпускники разных лет отвечают по-разному, но все же можно выделить наиболее распространенные варианты ответов. Большинство отмечают привлекательность высшего образования в сочетании с доступностью поступления для своего уровня подготовки. Некоторые рассказали, что попали на ФИИ (ХГФ), не поступив в Академию художеств, что сначала и не думали преподавать, но со временем все изменилось. Кто-то поступал по совету (а кто-то и по принуждению родителей), кто-то – по совету своих преподавателей из детских художественных школ и студий, кому-то просто подошли экзамены.

Но многие к своему ответу добавили, что теперь и не представляют, что могли учиться где-нибудь еще.

спектакль, сценарий и репетиции, репетиции до поздней ночи. На праздник каждый приходил в костюме, причем и преподаватели приняли идею карнавалов с энтузиазмом. Невозможно забыть Змея-Горыныча в исполнении Александра Ивановича Мажуги, Андрея Александровича Корольчука в образе Мистера Икса, а Татьяна Петровна поразила нас, перевоплотившись в румяную матрешку.

Новый год на факультете интересен не только во времена моей учебы. Выпускники 1980-х тоже вспоминают новогодние вечера, которые проводились, похоже, также с творческим размахом.

Многие выпускники с теплотой вспоминают летние занятия на пленэре и поездки в Торopez (некоторые даже сохранили этюды).

Выпускники 2000-х вспоминают зачеты по истории искусства, которые сдавали в форме театрализованного представления. Галина Петровская (выпуск 2009): «За время подготовки к этой постановке мы с однокурсниками очень сдружились и, конечно, узнали много нового по самому предмету. Зачет выпал на зимнюю сессию, и сдавали мы его чуть ли не 30 декабря, в последний день перед новогодними праздниками, а поскольку зачет сдавал весь «поток», театральным миниатюр было подготовлено немало, и мы задержались до самого вечера. Удивительно, но, несмотря на то, что на сцене не было показано ничего нового, у всех создалось праздничное настроение, во многом благодаря нашему преподавателю и инициатору такой необычной формы экзамена Татьяне Петровне Чаговец». А мои сокурсники помнят и ценят практические занятия в Эрмитаже и Русском музее, галереях современного искусства.

До сих пор, как со старыми знакомыми, встречаюсь в залах музеев с произведениями, о которых готовила выступления в студенческие годы, и в этом я не одинока.

Выпускники 1997 и 1998 годов помнят студенческие выставки и выставки-конкурсы, которые устраивались в аудитории № 45. Объявлялась тема, желающие со всех курсов приносили свои творческие работы. По итогам приходило довольно много работ, иногда острое обсуждение, высказывались и студенты, и преподаватели. Объявляли победителей, которым торжественно вручались наборы красок.

Многие помнят напряженную пору дипломной работы. А вот о вручении собственно диплома почти никто и не говорит. Но выпускникам 1979 года есть что вспомнить. Несмотря на то, что все происходило в «застойные» годы, студенты и преподаватели отнеслись к процедуре вручения нетрадиционно и устроили оригинальную церемонию.

«Еще был Есеев Олег Сергеевич – хороший рисовальщик, неравнодушный, горящий человек. Царство ему небесное».

«Грэдкок с его добротой, чувством юмора, как-то невероятным способом умел создавать творческую атмосферу, даже при плохом настроении с ним хотелось брать за кисть. Я всех наших преподавателей вспоминаю с теплотой, и даже какие-то негативные моменты теперь кажутся плюсами. К примеру, Корнилову (царство ей небесное) по рисунку очень боялись, считали, что слишком строга, но на самом деле она как никто другой привила хороший вкус в «застойные» годы, студенты и преподаватели отнеслись к процедуре вручения нетрадиционно и устроили оригинальную церемонию».

«Сейчас ко всем благодарности. Особая признательность Людмиле Алексеевне Бочарниковой, Олегу Сергеевичу Есееву за неутомимость в объяснениях основ!»

«Есееву огромное спасибо – дал основу логическому осмыслению форм в рисунке».

«Несмотря на то, что мы брыкались, некоторым учителям все-таки удалось влить нам кое-что полезное, спасибо им за терпение!»

«Т.П. Чаговец – строгая, справедливая, научившая размышлять и делать выводы. Д.А. Левитин, который относился к нашей группе с большой теплотой».

«Смирнов Анатолий Сергеевич – очень творческий человек, талантливый художник».

«Фраза Татьяна Петровна Чаговец: «Хорошо, но недостаточно!»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

На вопрос о преподавателях ответы были наиболее полными. Их помнят все учившиеся. Старшее поколение выпускников вспоминает М. Эткинда, Ю. Подъяскова, М. Канеева, Леонида Григорьевича Кривицкого, которого обожали, и, с особой теплотой и благодарностью, Леонида Васильевича Кабачека. Мои сокурсники помнят, как мы интересовались творчеством своих преподавателей, посещали их совместные и персональные выставки, обсуждали и высказывали, порой, не лишние максимализма суждения. Для нас, студентов, было важно, что наши преподаватели – творчески работающие художники. И, как показал мой мини-опрос, многие, став преподавателями, также считают невозможным преподавание творческих дисциплин без собственной профессиональной практики. Множество хороших и теплых слов написали бывшие студенты о своих преподавателях, перечислив практически всех, кто работал и работает на факультете. Как обобщить подобную информацию? Какую диаграмму составить? Пожалуй, снова дам слово выпускникам:

«Грэдкок Е.С., Елиференко Ю.Н., Чаговец Т.П. Привлекали тем, что они любили студентов и хорошо учили!!! Дай Бог им здоровья!!!»

«Александров Б.И. – просто излучал творческую энергию, он пробуждал живой интерес к рисунку».

«Борков А. – просто человек-вулкан. Энергия цвета и форм!»

«Андрюшина С. – очень по-мягкому, по-доброму, но заглянула интерес к ДПИ, к декоративной композиции».

«Векслер А. – научила мыслить нестандартно».

«Левитин Д.А. – живопись и мозг, не спонтанный выплеск, а взвешенный и продуманный подход!»

«Литвинов, Стрельцова – настоящая академическая школа!»

«Кривицкий Леонид Григорьевич – открыл глаза на живопись. Талантливый преподаватель, студенты его обожали!»

«Еще был Есеев Олег Сергеевич – хороший рисовальщик, неравнодушный, горящий человек. Царство ему небесное».

«Грэдкок с его добротой, чувством юмора, как-то невероятным способом умел создавать творческую атмосферу, даже при плохом настроении с ним хотелось брать за кисть. Я всех наших преподавателей вспоминаю с теплотой, и даже какие-то негативные моменты теперь кажутся плюсами. К примеру, Корнилову (царство ей небесное) по рисунку очень боялись, считали, что слишком строга, но на самом деле она как никто другой привила хороший вкус в «застойные» годы, студенты и преподаватели отнеслись к процедуре вручения нетрадиционно и устроили оригинальную церемонию».

«Сейчас ко всем благодарности. Особая признательность Людмиле Алексеевне Бочарниковой, Олегу Сергеевичу Есееву за неутомимость в объяснениях основ!»

«Есееву огромное спасибо – дал основу логическому осмыслению форм в рисунке».

«Несмотря на то, что мы брыкались, некоторым учителям все-таки удалось влить нам кое-что полезное, спасибо им за терпение!»

«Т.П. Чаговец – строгая, справедливая, научившая размышлять и делать выводы. Д.А. Левитин, который относился к нашей группе с большой теплотой».

«Смирнов Анатолий Сергеевич – очень творческий человек, талантливый художник».

«Фраза Татьяна Петровна Чаговец: «Хорошо, но недостаточно!»

глубоко по мне засела, теперь говорю так и своим ученикам...»

«Почтенная Ксения Остапова – точный, меткий, острый ум. Талант, фейерверк идей, советов. Очень яркая личность».

«Грэдкок Евгений Степанович, живописец – наша няня. Заботливый и внимательный, точный в советах».

«Некрасова-Каратеева – интеллигентный, интеллектуальный преподаватель».

«Блинова Елена Константиновна – это проверка студента на прочность, а мозга – на выносливость. Безупречное чувство вкуса».

«Очень много преподавателей, которых хочется вспомнить добрым словом».

«Д.А. Левитин – замечательный наш педагог по живописи, который много дал нам как в технике живописи, умения видеть, так и в общечеловеческом отношении, дал пример участливого, тонко чувствующего, очень внимательного педагога».

«Чиков В.В., Корольчук А.А., Васильева А.А., Шапонова О.В., Литвинов В.А., Стрельцова С.А. – прекрасные педагоги, люблю, уважаю, вспоминаю».

«Замечательный педагог Чаговец Татьяна Петровна – заражает своей энергетикой, хочется учиться с таким сильным, мудрым, интересным преподавателем».

«Андрей Корольчук – хороший и отзывчивый преподаватель, прекрасный художник».

«Хорошая база знаний по истории искусств и стилей. Запомнились еженедельные «могозые штурмы» в залах Эрмитажа и Русского музея. Спасибо преподавателям».

«Самый любимый – Елиференко Юрий Николаевич (талантливый, деликатный, лучший)». Чаговец Татьяна Петровна, Грэдкок Евгений Степанович, Чиков Валентин и многие другие, кто научил творить, думать, расти профессионально...»

«Запомнились необычные лекции Германа Михаила Юрьевича совсем другие, творческие увлекательные, у Бласова Виктора Сергеевича».

«Я с уважением вспоминаю всех преподавателей. Как по специальности, так и общему предмету: Решетников, Почтенная, Грэдкок, Чаговец, Септ, Корольчук, Леднев, Кудрин и другие. Мне нравился их профессионализм, которые действительно обладали умением заинтересовать в учебе и приложить практические свои знания – это большая ценность в жизни».

Наверняка выпускники нашего факультета трудятся во многих городах России и других стран. Сейчас на факультете учатся и иностранные студенты. Санкт-Петербург, Москва, Пушкин, Кронштадт, Балтийск, Петропавловск, Мурманск, Челябинск, Череповец, Псков, Новгород, Краснодар, Уфа, Симэт, Бар – города, где живут и работают некоторые из «моих» 110 выпускников. Возможно, это случайная информация, у кого-то среди знакомых выпускников окажутся только петербуржцы, а у кого-то «география обитания худграфовцев» расширится. Но это я пишу к тому, что каждый преподаватель – выпускник факультета как камень, брошенный в воду, создает свой круг – друзей, коллег, учеников. Хороший опыт обучения в творческом взаимодействии студента и преподавателя сохраняется выпускниками факультета и, надеюсь, передается дальше. Появляются новые студенты на факультете. А значит, и новые выпускники.

Анастасия СТЕПИНА, выпуск 1998, художник, преподаватель СПб ДХШ им. Б.М. Кустодиева