

факультет

ХУДОЖНИКИ

И ВЛИЯНИЕ

ПРОШЛОГО

*Н.Н. СЕРДЮКОВА,
аспирант кафедры рисунка,
заведующая кабинетом кафедр
художественного образова-
ния и музейной педагогики*

Факультет изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена давно стал для меня родным. Вот ему уже исполнилось пятьдесят, из них девятый год я наблюдаю, как факультет живет, меняется и развивается. Моим подарком на пятидесятилетие будет эта статья, в которой найдут свое отражение самые приятные воспоминания, а также мнения некоторых преподавателей и студентов.

ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА

Попала я на факультет фактически по воле случая — знакомство началось с того, что в сентябре 2001 года; в классе я листала книжку для абитуриентов со списком всех вузов города, остановила свой взгляд на словах «изобразительное искусство» и сказала маме, что хочу учиться там. Два года на подготовительных курсах, четыре — в бакалавриате, два — в магистратуре, а с осени 2009 года началось время аспирантуры и работы на факультете. В разные времена были разные впечатления, но по большей части всегда положительные.

Студенческие годы традиционно вспоминаются как самая лучшая пора. Это время было таким благодаря окружающим — ярким преподавателям и замечательной группе. Мы довольно быстро сдружились, в такой теплой атмосфере учиться было легко и весело. Мне довелось быть старостой, и уже под конец первого курса стало ясно, что это второе имя останется со мной на долгие годы. Вместе праздновали дни рождения, готовились к семинарам, экзаменам и зачетам. На занятиях по рисунку и живописи творческий процесс часто сопровождался беседами на различные темы. У каждого из нас были свои интересы и таланты, что помогало нам всем учиться друг у друга. Прохождение пленэрной практики было совместным даже во время дополнительных заданий, когда мы рисовали самостоятельно, а не организовано, с педагогом. С огромным теплом вспоминается окончание нашего выпускного года — сессия была закрыта в середине мая, а уже в середине июня надо было сдавать государственный экзамен и выходить

на главный этап — защиту выпускной квалификационной работы. Над дипломными проектами каждый трудился самостоятельно, а вот экзамен был один на всех. Мы плодотворно готовились и одновременно приятно проводили время — будущим выпускникам на заметку! Делили билеты, каждый готовил какой-то определенный материал, а потом собирались всей группой в парке на солнечной поляне и все проговаривали, разъясняя друг другу непонятные моменты, что в итоге весьма положительно сказалось как на нашем настроении, так и, что немаловажно, на итоговых оценках.

Еще один эпизод из учебной практики, когда групповая подготовка была интересной, занимательной и полезной — зачет по истории искусств

ва на зимней сессии третьего курса. Такую форму итоговой аттестации с теплом вспоминают многие поколения студентов, называя ее одним из ярчайших воспоминаний за годы обучения. Благодарность — Татьяне Петровне Чаговец! С ее подачи, по пройденной теме каждая группа должна была подготовить театрализованное выступление — получались сценки, в которых просыпалась эпоха, заговаривали художники, критики, оживали даже персонажи известных живописных полотен. День этого зачета вспоминается как

праздник, некоторым группам удалось сделать его настоящим балом с платьями и танцами. Но не только зрелищностью он запомнился. Предварительно собираясь со своей группой вместе, перелистывая раз за разом книги по изучаемой эпохе, мы выискивали реплики для каждого из выбранных персонажей. Необходимо было органично воспроизвести сценку из давно ушедшей эпохи, проникнуться ею, — это способствовало как лучшему усвоению материала, так и сплоченности группы.

Факультет интересен и привлекателен тем, что дает знания и уме-

ния широкого профиля. Обучаясь первые четыре года, студент может выбрать одно из направлений — «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Музейная педагогика», «Дизайн и компьютерная графика». Готовится к открытию новый искусствоведческий профиль. Но на каждом из названных преподают дисциплины всех остальных, просто в меньшей степени. На следующей ступени образования магистрант может выбрать одну из образовательных программ — «Живопись», «Рисунок», «Декоративно-

прикладное искусство», «Скульптура», «Музейная педагогика» или «Дизайн и компьютерная графика». Попробовав множество техник и отраслей в области художественного образования и художественной деятельности, каждый сумел найти свое призвание. Сохраняя традиции академического рисунка, оставаясь одним из двух вузов, где по-прежнему обучают живописи маслом, наш факультет открыт для творческих экспериментов. Подтверждения таким наблюдениям я получила, спросив у Алены Александровны Васильевой (выпускница нашего факультета, кандидат искусствоведения и доцент кафедры рисунка — молодой, но опытный педагог), что ей больше всего запомнилось за годы учебы и чем нравился факультет:

— Наш факультет уникален тем, что можно все попробовать — и акварель, и масло, и батик — в те годы батиком начали зарабатывать, ценился каждый сделанный плакат. Те из нас, кто хорошо писал, мог реально прокормиться. Можно было попробовать офорт, монотипию, литографию, гобелен — до пятого курса мы писали! А занятия в Эрмитаже — сначала стоишь как баран, а потом вдруг ты начинаешь видеть! Я могла продолжить свой путь в образовании и пойти учиться в Академию на архитектуру, но там творческие дисциплины лишь до второго курса. А тут и пленэр по четыре недели. Ты попробовал себя во всем, задача — выбрать. А уж если ты пошел преподавать, то можешь этому всему научить — есть база, реально можешь вспомнить, что это и как делается! Это же здорово, это самое главное.

— А что Вы можете дополнить с точки зрения педагога?

— Этот момент (возможность попробовать себя в разных областях творческой и педагогической деятельности) остался, я до сих пор этому радуюсь. Другое дело — студент иной пошел, такие коллективы, группы, горящие одним делом — редко попадают. А лично для меня важно то, что многие из нас, уже закончив аспирантуру, остались художниками, хоть это и сложно. То, что было заложено, от чего пухла голова, когда учились — оно осталось, и есть ремесло, которое всегда помогает.

Подобное мнение озвучила и аспирантка кафедры рисунка Елена Утянская (она занимается исследованием в области детского рисунка России и Китая). По ее словам, самое главное, что на нашем факультете дается свобода выбора, предоставляется возможность самоопределения. А не так, что попал в какую-то

отдельную область творчества и в ней закрыт. А вдруг окажется, что это далеко не есть твое призвание. Но когда уже нашел действительно свою область за период обучения в бакалавриате, есть замечательная возможность повышать свой уровень профессионализма в магистратуре именно в ней. Также Лена отмечает: большим плюсом в обучении в магистратуре является возможность заниматься не только творчеством, но и ознакомиться с основами научной деятельности. Ведь в положении художника-педагога в современном мире умение грамотно высказать свою позицию, описывать произведения искусства или четко сформулировать перспективы будущего проекта — как педагогического, так и творческого — необходимые навыки для становления успешной карьеры.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО

Каждый студент особо ценит одного или нескольких педагогов, которые сильнее других повлияли на него, помогли раскрыть потенциал. Наиболее яркой личностью за весь период обучения для Лены Утянской оказался преподаватель живописи, Дмитрий Анатольевич

Левитин (он состоит в «Гильдии живописцев Санкт-Петербурга» и, как многие преподаватели нашего факультета, в Союзе художников). Я тоже обучалась в его группе, с теплом вспоминаю его неутомимые попытки достучаться до каждого из нас, научить видеть и передавать увиденную красоту на холсте. Занятия с ним в расписании стояли два дня подряд, первые две пары утром. Всегда повышалось настроение, когда в конце занятия первого дня он, прощаясь с нами, говорил, чтобы мы «Завтра выспавшиеся, в хорошем настроении, ровно в 9-45 делали первый удар кистью по холсту». Он говорил, что человека можно научить чему-то, только если он сам будет учиться. Встретив его в коридоре в процессе работы над статьей, я задала ему вопрос — что нравится в работе на нашем факультете? Ответ был прост — возможность общаться с молодежью, возможность реализовать свое желание принести пользу и то чувство удовлетворения, которое появляется, когда Дмитрий Анатольевич видит, что человек развивается. Однако и без расстройств не обходится — когда движения у студента нет.

Также с теплом вспоминаются занятия по рисунку под руководством Андрея Александровича Корольчука

(замечательный график и живописец, его выставки с удовольствием посещают наши студенты; на факультете он работает не первый десяток лет), который всегда умеет найти в работах своих студентов какие-то положительные качества, подчеркнуть успехи, отметить творческий рост. Свой вопрос о том, что нравится на родном факультете и остается стимулом к многолетней работе, я задала и ему:

- Вы! Студенты! У нас очень отличаются студенты от всех других. Каждый раз прихожу на факультет, вижу ребят — и удивляюсь. И красивые все, и талантливые, умные — хожу на работу как на праздник! Общаться интересно с молодыми, талантливыми людьми. Наши чудачки все, романтики! Сейчас более жестко все везде, с выгодой, все более прагматично, а наши — действительно какие-то «дон кихоты». Верят в искусство, хотят работать с детьми, где еще найдешь таких «блаженных»! И сам факультет. Уникальное расположение по месту — у окон стоишь — не оторваться, какая красота! Удивляешься — рядом Невский, все гудит, шумит — а тут тихо так... уникальный комплекс, в центре города — очень самостоятельный и цельный.

И действительно, когда ожидаешь лекцию, а из однокурников еще ник-

то не пришел, не с кем перемолвиться словечком, вид из окон способен надолго привлечь к себе. И летом, когда первые задания из пленэрной практики проходят на территории университета, каждый легко может найти место, достойное изображения на бумаге или холсте.

ЖИВЫЕ И АКТИВНЫЕ

Еще один педагог, к которому я обратилась с вопросами — Александр Иванович Мажуга (интересный художник, человек необычайной эрудиции и педагог с почти тридцатилетним стажем). Вот что он отметил про наш факультет:

- Во-первых, на мой взгляд, в сравнении с Академией художеств (Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина) и «Мухой» (Художественно-промышленной академией им. барона Штиглица) у нас не такое давление на студентов. (Речь идет об определенных принципах в обучении художественным дисциплинам — студент должен рисовать в конкретной манере, чтобы соответствовать требованиям сложившейся школы — Н.С.) Наши выпускники по-разному проявляют — кто-то совсем вяловатый, кто-то в художественный

консерватизм уходит, всего понемногу. Студент имеет возможность чуть-чуть узнать — а дальше он уже сам совершенствуется в выбранной области. Составляли список наших выпускников-членов Союза художников, одно только перечисление фамилий занимает три страницы. В отличие от Академии и «Мухи», уровень очень разный — наряду с очень одаренными и трудолюбивыми студентами встречаются совсем ленивые. Но немало ребят, которые не испорчены излишним плохим образованием, живых, активных и отзывчивых. Педагогическая работа благодарная — так радуешься, когда у ученика что-то получается. Когда-то я завидовал старшим коллегам, что к ним приходят выпускники прошлых лет — сейчас уже и к нам с Ксенией Остаповной (К.О. Почтенная, один из любимых педагогов-графиков, так как всегда старается научить студентов максимальному спектру техник и очень неравнодушна к своим ученикам) и приходят, и приезжают, и даже прилетают — эта белая зависть вполне удовлетворена. Еще стоит отметить, что даже при всех неурядицах внутри коллектива у нас обстановка в целом гораздо лучше, нежели в любом другом творческом вузе, люди в основном работают не ради зарплаты, а ради самой педагогической деятельности.

ТРАДИЦИИ

Но не из одного учебного процесса складывается жизнь факультета. Например, доброй традицией становится празднование нового года на кафедре ДПИ (декоративно-прикладного искусства). По воспоминаниям выпускницы магистратуры по этому профилю Натальи Громовой, инициатива в организации какого-либо действия в честь праздника исходила от преподавателей, однако это была именно просьба, а не требование. Магистрантам предложили подготовить сценку, тем же занялись и сами преподаватели кафедры — у них получилось действие по мотивам сказки «Теремок». В день праздника были показаны все номера, а потом состоялось душевное-предушевное чаепитие.

И последнее, но весьма весомое впечатление, которое будет в отмечено этой статье. Я задала вопросы, почему нравится работать на нашем факультете и какие наиболее приятные впечатления от этой работы Татьяне Петровне Чаговец (искусствовед и один из самых уважаемых преподавателей нашего факультета, работает на кафедре художественного образования и музейной педагогики):

- Наши студенты — народ творческий, и именно поэтому побуждать развиваться их в этом направлении всегда очень интересно. Поскольку предмет истории искусств — обязательный для всех, вне зависимости от того, будут ли они в дальнейшем профессионально заниматься искусствоведением, все равно — как преподаватель дисциплины я должна побуждать их размышлять о произведении искусства. И делать это таким образом, чтобы интересно было для творческой практики и, конечно, в дальнейшем, для их педагогической работы. Такая моя преподавательская позиция побуждает каждый раз «вчувствоваться» в индивидуальность студента. Когда к нему прислушиваешься, зарождается интересный диалог, который является одним из самых больших удовольствий. Поскольку наши студенты, по преимуществу, — люди, занимающиеся творческой практикой, то предмет истории искусства для них также имеет практический характер, и это тоже преимущество для преподавателя, поскольку возникает дополнительная мотивация. Нас (меня и студентов) объединяет не просто интерес к искусству. Есть возможность не просто передать знания по искусствоведению, но знания, которые потом становятся почвой для профессионально-дружеского общения. На нашем факультете это достижимо. Замечательна сама по себе возможность наблюдать, как меняется студент и как он приобретает способность к самостоятельному суждению. Поскольку наш факультет — живой и динамично развивающийся организм, оказаться внутри этого процесса — очень увлекательно, потому как в условиях этих динамичных отношений ты оказываешься включенным в этот живой рост. И это удовольствие, потому что нет ничего застывшего. Нельзя сказать, что динамика всегда положительная, но сами условия существования в подвижной художественной среде чрезвычайно занимательны.

ТРОЙНОЙ ДИАЛОГ

Далее наша беседа была обращена к теме семинарских занятий в музеях. Это тоже из разряда тех воспоминаний, что остаются надолго. С первого курса наше знакомство с искусством разных эпох обязательно сопровождалось общением с оригиналами произведений изучаемой эпохи. Для написания искусствоведческих курсовых и дипломов возможность обратиться к подлиннику — обязательное условие. И это абсолютно верно. Впечатление от картины никогда не будет истинным,

пока не увидишь ее в реальности. На семинарах нас учили не просто видеть, но и понимать, рассуждать, прочитывать смыслы и высказывать грамотным языком впечатления от пережитого художественного образа. Вот что по этому поводу говорит сама Татьяна Петровна:

- На этих семинарах у преподавателей вместе со студентами есть уникальная возможность размышлять о произведении искусства, непосредственно переживая художественный образ, созданный художником, в оригинале. Тройной диалог привлекателен и для преподавателя как профессионала, и для студента. Чем? Во-первых, самой возможностью постоянно находиться в благодатной музейной среде. Во-вторых — видеть, как постепенно, например, в Эрмитаже, поднимаясь с первого этажа на третий, студент уже с удовольствием работает на семинаре, позволяя педагогу только присутствовать на нем, будучи практически равноправным участником. Самая большая радость — видеть, как студент проходит путь от неуверенного, робкого, повторяющего чужие слова, до умеющего говорить, высказывать свое мнение, вступать в диалог и защищать свою позицию.

Мне хорошо запомнился момент, когда такое умение выражать мысли было подмечено Татьяной Петровной.

Занятие проходило в Эрмитаже, в залах, посвященных творчеству Рембрандта. Наше знакомство с его произведениями началось с раннего портрета, по поводу авторства которого спорят искусствоведы. Татьяна Петровна предложила нам высказать свои суждения, почему эта работа может быть отнесена к кисти Рембрандта, а почему нет. Я привела свои доводы в пользу подтверждения авторства, обращая внимание на подход к освещению модели на картине. Татьяна Петровна отметила, что я практически точь-в-точь повторяю слова одного искусствоведа, однако она уверена, что с этой книгой я еще не знакомилась. Так оно и было. Тогда я поверила в то, что способна анализировать произведения искусства.

После таких открытий творчество не только собственное, но и других художников, становится необходимой частью духовного бытия.

Татьяна Петровна работает на факультете с 1980 года, осенью у нее будет юбилей — 30 лет преподавательской деятельности:

- За эти годы появились разные направления и новые предметы. Например, помимо традиционной истории искусств, «Современная художественная жизнь Санкт-Петербурга» (авторский курс

С первого курса наше знакомство с искусством разных эпох обязательно сопровождалось общением с оригиналами произведений изучаемой эпохи.

Т.П. Чаговец). Он интересен тем, что мы посещаем выставки современных художников, галереи; так как студенты часто сами оказываются включенными в художественную жизнь Санкт-Петербурга, они с большим вдохновением погружаются в изучение современного художественного процесса. Самое замечательное — ничего нельзя заранее запрограммировать. Выставки меняются, появляются новые галереи, всегда нужно быть готовым к новациям. Нет ничего закостенелого, повторяющегося. Таким образом, курс интересен не только для вновь пришедших студентов, но и для преподавателя. Он является уникальным именно для нашего факультета. Еще один из недавно разработанных курсов — «Анализ и интерпретация произведений искусства» (автор — Нонна Александровна Яковлева), у студента есть возможность выбирать для размышления работы мастеров, которые ему лично интересны. Это не всегда совпадает с профессиональными

пристрастиями преподавателя, поэтому тем напряженнее и интереснее проходят занятия. Мне лично как преподавателю интересно каждый раз исходить не из того, что я знаю, а из того, что может и предлагает студент. Народ у нас творческий, приучающийся самостоятельно мыслить. Такая практика проведения семинаров в музее уникальна для высшего образования в нашем городе, в Академии художеств историю искусств всем читают одинаково, у нас же учитывается направленность учебного профиля. Неакадемичность искусствоведческого курса — увлекает студента. Самая большая радость — общение со студентом, а потом и благодарность от него. Хотя я и помню всегда слова Нонны Александровны Яковлевой (доктор искусствоведения, профессор кафедры художественного образования и музейной педагогики с опытом работы на факультете более 30 лет) о том, что преподаватель никогда не должен обижаться на студента или

ждать от него благодарности, всегда чудесно через 10-15-20 лет слышать от выпускников, что наш предмет им пригодился. Еще одна вещь, которая делает работу на факультете приятной — это коллектив на нашей кафедре. Мне очень нравится работать на ней, мне интересно как со старшими, так и молодыми коллегами профессионально, у нас дружественная среда.

Вот лишь некоторые грани жизни нашего факультета сегодня, которые переливаются ярким светом теплых воспоминаний по прошествии лет. Чтобы погрузиться в эту творческую атмосферу, достаточно заглянуть на третий этаж шестого корпуса, где в коридоре вас встретят дипломные работы последнего выпуска, яркие и неординарные творческие личности студентов, а в 49-й аудитории вы почти наверняка застанете какую-нибудь временную выставку. Приоткрыв двери творческих мастерских, вы сможете увидеть чудо появления художественных произведений на свет. А если вы зайдете на факультет летом, в конце июня, и попадете на защиту, сможете не только увидеть парад достижений наших студентов на стенах все той же 49-й аудитории, но и услышать, что они значат для нас из уст как самих защищающихся, так и выпускающих педагогов.