

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Преподавание дисциплин художественного цикла
в профессиональных учреждениях России и Ирака**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студента 2 курса, 221 группы Института искусств
по направления подготовки «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

Аль-Машхадани Хусам Хазаал Мохаммед

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019 год

Введение

Разнообразие условий жизни и форм развития человечества определило различие культур народов. Взаимодействие же элементов этих культур под влиянием различных факторов сформировало широчайший спектр национальных искусств, которые составляют ныне основу культурного наследия мирового сообщества. Присущая каждой культуре органическая потребность расти и развиваться создала необходимые предпосылки для различного рода обменов. Сегодня международные культурные связи приобретают массовый характер. Унификация внешних сторон жизни, размывая границы между культурами, все меньше оставляет возможностей для проявления национальной самобытности людей. Вместе с тем, любое национальное искусство несет в себе некий духовный, проверенный временем, элемент, который передается из поколения в поколение, создавая преемственность культурных ценностей. Отсюда возникает необходимость выявления гармонических взаимосвязей искусств разных народов с тем, чтобы создать некую общую систему обмена ценностями, направленную на взаимообогащение национальных культур.

Неотъемлемой частью общемирового культурного наследия является изобразительное искусство. Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) – раздел пластических искусств, вид художественного творчества, объединяющее различные виды живописи, графики и скульптуры.

Для изобразительного искусства характерны произведения, эстетическая ценность и образность которых воспринимается чисто зрительно. Произведения изобразительного искусства могут быть беспредметны и даже нематериальны, (заставка на экране, гарнитура книжного шрифта), но, независимо от материальности и предметности, типичные произведения изобразительного искусства обладают чертами объекта (ограниченностью в пространстве, стабильностью во времени). Способность генерировать объекты – важнейшее свойство изобразительного

искусства, связанное с его происхождением, определившее его историю и обуславливающее его развитие. Изобразительное искусство либо создаёт самостоятельные объекты, не имеющие утилитарной ценности (скульптура, живопись, графика, фотоискусство), либо эстетически организует объекты утилитарного назначения и информационные массивы (декоративно-прикладное искусство, дизайн). Изобразительное искусство активно влияет на восприятие предметного окружения и виртуальной реальности.

Художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия (объём, пластика, цвет, светотень, фактура и пр.) – изобразительные средства – и выразительные средства, связанные с характером образности произведения (сюжетно-ассоциативный комплекс). Совокупность характерных для определённого вида или произведения изобразительных средств и специфика их применения называется изобразительным языком.

Ирак – древнейший очаг мировой цивилизации, земля пророков и царей, полководцев и ученых. Здесь совершал свои подвиги Гильгамеш, отсюда библейский Авраам – прародитель арабов и евреев – был призван в землю Ханаанскую, здесь правил Хаммурапи и блистала Семирамида. Тысячелетиями в Междуречье сходились пути племен и завоевателей, превращая его в уникальный перекресток междоцивилизационных связей Востока и Запада, центр развития наук, искусств и образования.

Мы понимаем, насколько сильно отличаются традиции русской школы изобразительного искусства и Иракская школа изобразительного искусства. Но мы поставили своей целью сравнить предметы, которые преподаются в настоящее время в Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова и Иракском институте искусств (СПО). Саратовское художественное училище было основано в феврале 1897 года как Боголюбовское рисовальное училище. В августе 1918 года было реорганизовано в свободные художественные мастерские, в 1919 г. – Высшие государственные художественно-технические мастерские, в 1920 г. –

Художественно-практический институт, в 1923 г. – Художественно-промышленный техникум. С 1937 года и по настоящее время – это Саратовское художественное училище. К 100-летию училища в 1997 году ему было возвращено имя основателя, и оно стало называться Саратовским художественным училищем имени А. П. Боголюбова.

Изобразительное искусство в Ираке традиционно менее популярно, чем другие виды искусства. Это связано с тем, что в исламских культурах существует запрет на изображение людей, поэтому художникам приходится находить другие объекты для вдохновения. Сунитский толк ислама вообще запрещает изображение живых существ. Все 400 лет османского господства культурное творчество в этой области шло главным образом по линии орнамента и каллиграфии, достигнув здесь высокого совершенства.

Только в 1939-40 годах, когда появилось профессиональное образование в этом направлении – случился прорыв. Причем отсутствие собственных традиций, равно как и обучение многих иракских художников за рубежом, привело к широкому заимствованию чужих стилей. Тем не менее у наиболее талантливых мастеров под современными модными течениями можно без труда обнаружить черты национального своеобразия. Основателем иракской живописи считается Абд аль-Кадер-Рассам. Крупнейшие художники и скульпторы – Джавад Салим, Хасан Фаик, Хафез ад-Даруби, Махмуд Сабри, Казем Хайдар, Исмаил аш-Шейхли, Акрам Шукри. Институт искусств открыл свои двери в начале января 1936 года под названием Иракский музыкальный институт, он ограничивался только вечерним изучением музыки, в 1940 году Министерство образования способствовало созданию Института изобразительных искусств, где могли обучаться живописцы и скульпторы.

В 1952 году было открыто дневное отделение для подготовки учителей музыки и изобразительного искусства продолжительностью обучения пять лет. Музыка (гитара, аккордеон, флейта, контрабас), вокал, звукорежиссура, театр, кино, живопись, фотография, скульптура, каллиграфия, декоративно-

прикладное искусство, керамика – вот основные направления подготовки современных студентов.

Со временем Институт искусств переехал в новое здание в Аль-Мансуре, где по сей пору он и находится. В 1973 году Институт получил в свое распоряжение просторные залы и театр, а также отличные студии для живописи, фотографии и звукозаписи.

Выпускники дневного отделения пополнили ряды педагогов в школах, лучших оставили в министерстве образования, кто-то был отправлен за рубеж для продолжения образования, а затем для пополнения рядов педагогов Института искусств. Сегодня выпускников можно видеть в национальном симфоническом оркестре, в качестве авторов на художественных выставках, они работают на радио и телевидении, они преподают в Школе музыки и балета.

Таким образом, Институт искусств стал первым и основополагающим этапом вхождения Ирака в мировое искусство, здесь обучаются практически всем его видам.

В настоящее время Институт искусств включает в себя пять факультетов: художественный, театральный, музыкальный, каллиграфии, кино.

Предметы, которые изучают будущие художники: карандашный рисунок, цвета, скульптура, керамика, ручная работа, фотография, линия и др.

Объект исследования – образовательный процесс в учреждениях СПО.

Предмет исследования – преподавание изобразительного искусства.

Цель выпускной квалификационной работы – сравнить преподавание специальных дисциплин художественного цикла в средне-профессиональных образовательных учреждениях России и Ирака.

Задачи исследования:

- 1) Рассмотреть становление и развитие русской художественной школы.

- 2) Описать историю Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова.
- 3) Изучить зарождение и развитие иракской художественной школы.
- 4) Проанализировать работу Института искусств Багдада в структуре образовательного пространства Ирака.
- 5) Сравнить специальные дисциплины в художественных заведениях СПО в России и Ираке.

Методологическую основу исследования составляют работы, раскрывающие вопросы:

- традиций русской школы преподавания изобразительного искусства (Л.А. Жадова, А.П. Сапожников, Г.А. Гиппиус, П.Я. Павлинов, Б.П. Юсов и др.);

- становления и развития Боголюбовской художественной школы (К.В. Шилов, Г. Мишин, А.Л. Куц, Н.В. Огарева, Г.И. Кожевников, Н.Н. Манжос и др.).

Литературы об иракском изобразительном искусстве крайне мало, но выделяются работы Б.В. Веймарна, А.А. Богданова, Г.В. Ласиковой, а также исследования представителей Ирака, среди которых: Асим Абдул Амир, Адель Камель, Сафа Хатам Садун, Аль Мохаммедави Хайтам Саад Хасан и другие. Существует ряд диссертационных работ, представляющих интерес для настоящего исследования: Ал Нсири Амина Али «Философское и религиозное мирозерцание в искусстве: На примере арабской школы миниатюры» 2001 год, Хеззи, Файруз Тофик «Критика формализма и модернизма в современном изобразительном искусстве Сирии» 1985 год, Байт Саид Мохамед Хассан Али «Книжный дизайн Омана: художественные истоки, эволюция, современное состояние», 2010 год, Абу Краем Хусни «Основные тенденции развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства Иордании 1980-1990-х годов», 1998 год.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на четырех конференциях:

- доклад Современные художественные направления Ирака в художественном образовании студентов направления «История искусства» // VI Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратов и Саратовской области», г. Саратов, 12-14 октября 2017 г.;

- доклад Место Академии Изыщных искусств в культуре современного Ирака / V международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых "Развитие личности средствами искусства", Саратов, 15 марта 2018 г.;

- доклад Иракская школа изобразительного искусства / Седьмая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского г. Саратов, 19 апреля 2018 г.;

- доклад Боголюбовская художественная школа. Взгляд Иракского современного художника / VII международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Саратов 3-6 октября, 2018 г.

В трех статьях:

- Аль-Машхадани Х.Х.М., Шевченко Е.П. «Сюрреализм в Ираке» // Международный электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и разработки». № 7 (15), Москва, 2017. - 552 с. С. 41-47. РИНЦ

- Аль-Машхадани Х.Х.М., Шевченко Е.П. «Место Академии изящных искусств в культуре современного Ирака» // Развитие личности средствами искусства: Материалы V Международной научно-практической конференции (15 марта 2018 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: Саратовский источник, 2018. - 351 с. С. 3-7. РИНЦ

- Аль-Машхадани Х.Х.М., Шевченко Е.П. «Искусство Ирака» // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 17. Саратов: ИЦ «Наука», 2019. - 276 с. С. 9-16.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (61 шт.)

Основное содержание работы

В первой главе работы «Традиции русской школы преподавания изобразительного искусства» обозначены и изучены:

1. Становление и развитие русской художественной школы.
2. Боголюбовское училище как одно из первых провинциальных художественных образовательных учреждений.

В первом параграфе установлено, что до XVIII века основным методом обучения рисованию был копировальный метод. Как общеобразовательный предмет рисование в ту пору еще не получило широкого развития, оно начинает вводиться в учебные заведения только в начале XVIII века. Укрепление могущества России, реформы Петра I вызвали общий подъем культуры в стране. Появилась большая потребность в людях, которые умели бы составлять карты, выполнять рисунки и иллюстрации к книгам. В 1711 году при Петербургской типографии Петр I организует светскую школу рисования, где учащиеся не только копировали оригиналы, но и рисовали с натуры. Из-за границы приглашаются педагоги-художники, с которыми заключаются контракты. Рисование начинает широко внедряться в общеобразовательные учебные заведения. Становление академической художественной школы в России происходило с XVIII – по первую половину XIX века.

Несмотря на то, что учреждения художественного образования и в дореволюционной России, и в послереволюционной существовали как бы особняком от общей системы образования, тем не менее они несли большую смысловую нагрузку. Их выпускники, посредством своего педагогического

труда и созданные произведения, воспитывали художественный вкус у населения. Развитие сети средних художественных учебных заведений отчасти решило проблему подготовки не только художественных, но и педагогических кадров. Среди этих учебных заведений особое место занимает Саратов, Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова.

Перспективы развития данного предмета – переход к интеграции предметов эстетического цикла (литература, музыка, изобразительное и декоративно-прикладное искусство), слияния их содержания будет происходить на основе художественного образа, общечеловеческой тематики: космос, природа, человек (образ, чувства, страсти), образ женщины, героическое прошлое народа, Рождество и т.д. Переход от комплексного подхода в изучении темы к интеграции искусств при изучении темы.

Во втором параграфе рассказано, что с большим терпением и упорством А.П. Боголюбов стремился осуществить свою цель, которая была смыслом последних десятилетий его жизни, ведь он по праву считал организацию музея и рисовальной школы при нем продолжением деятельности А.П. Радищева в области Просвещения. Велико значение А.П. Боголюбова в развитии культурной жизни не только Саратова, но и всей страны. Ведь то, что он добился открытия в провинции общедоступного художественного музея уже в конце XIX века, когда в столичных городах России их были единицы, уже можно считать подвигом во славу культуры и просвещения.

Открытие Рисовального училища в Саратове преследовало конкретную цель. Она заключалась в преподавании «рисования, черчения и лепления, в применении этих знаний к ремесленным производствам, а также в подготовке по тем же предметам лиц, желающих посвятить себя впоследствии специальному изучению какой-либо отрасли прикладных к ремесленным и мануфактурным производствам художеств, или лиц,

намеревающихся в местных учебных заведениях, подготовиться по изучаемым предметам к поступлению в высшие технические учебные заведения».

Открытие Рисовальной школы в Саратове явилось продолжением развития художественного образования в российской глубинке. Чуть раньше в 1895 году в Казани было открыто художественное училище. Открытие двух этих школ послужило примером для открытия подобных учреждений не только в Поволжье, но и в других регионах (Екатеринбурге, Пензе, Пскове, Миргороде, Туле, Харькове и др.).

Вторая глава «Иракская школа изобразительного искусства» содержит:

1. Зарождение и развитие иракской художественной школы.
2. Институт искусств г. Багдада в структуре образовательного пространства Ирака.

В первом параграфе проанализировано зарождение и развитие иракской художественной школы. Сделан вывод, что материальная и духовная культура Ирака – наследница многих цивилизаций, сменявших друг друга на месопотамской земле начиная с IV тысячелетия до н.э. Сегодня наиболее высоко ценимым жанром творческого самовыражения в Ираке считается поэзия. Это поистине народная литература, обращенная отнюдь не только к образованным или обеспеченным слоям населения. Развиваются театральное искусство и драматургия. Чаще всего ставятся пьесы иракских драматургов, хотя регулярно на сцене идут спектакли по сценариям и европейских авторов (как классические, так и современные). Имеются несколько процветающих театров, особым успехом пользуется «Современный театр».

Менее популярно изобразительное искусство. Живопись маслом зародилась в Ираке в начале XX века (пейзажи и портреты Абдель-Кадер Рассама, Мухаммеда Салеха Заки и др.). С 1939 подготовка художников ведётся в Институте искусств (Багдад). В 1940-50-х гг. возникли небольшие общества художников, которые в 1956 объединились в Ассоциацию

художников Ирака. Наряду с живописью развиваются скульптура и графика. Идеи революции 1958 вызвали подъём изобразительного искусства. Джавад Салим, иракский скульптор и живописец, воздвиг на площади ат-Тахрир в Багдаде величественное панно-рельеф «Революция 14 июля» (камень, бронза, 1959-60), в котором органично сочетаются традиции древних культур с современными прогрессивными идеями и художественными приёмами. Поиски современного национального своеобразия на основе местных художественных традиций и опыта мирового искусства второй половины XIX-XX вв. являются основной творческой задачей большинства художников И. Живописец Фаик Хасан как в абстрактных композициях, так и в своих тематических картинах придаёт главное значение цвету. Хафиз ад-Дуруби, своеобразно используя традиции импрессионизма, передаёт кипучую жизнь Багдада. Исмаил аш-Шейхли, Дия аль-Азави, Саад ат-Тай и Нури ар-Раби ищут вдохновение в народном примитиве, в старинных легендах. В реалистических традициях работают художники Ата Сабри, Халед аль-Джадер и др. Произведения на актуальные темы современности создают живописцы Мухаммед Ариф и Махуд Ахмед. Некоторые скульпторы (Халед ар-Раххаль, Мухаммед Гани), а также авторы майоликовых панно (Шамс-ад-дин Фарис, Ниэма Махмуд) сочетают реалистические принципы с приёмами древнего искусства. Поиски форм, отвечающих новому быту, наблюдаются в керамике. Живописцы и скульпторы страны занимаются поиском таких современных художественных форм, которые отражали бы традиции и культуру Ирака. Особенно развито искусство орнаментики и каллиграфии. Многие современные художники творят в стиле абстракционизма, сюрреализма, кубизма, символизма, хотя их произведения не лишены и национальных черт. Одним из самых известных художников-новаторов последнего времени является Джавад Салим, работы которого получили международное признание.

Искусство Ирака многообразно и едино, исторически конкретно и устремлено в будущее. Возможно сегодня – возрождение культуры станет одним из важнейших шагов на пути к восстановлению всего государства Ирак в целом, ведь нация без культуры немыслима.

Во втором параграфе рассмотрен Институт искусств в структуре образовательного пространства Ирака. Сделан вывод о месте, занимаемом Институтом искусств Багдада, в деле подготовки и воспитания профессиональных кадров в области изобразительного искусства. Это место неопределимо высоко, так как уже около 80 лет в этом учебном заведении готовят художников и скульпторов, которые затем работают педагогами в школах, открывают свои студии, развивают Иракскую культуру в целом.

Третья глава «Преподавание специальных дисциплин художественного цикла» включает в себя один параграф:

1. Сравнительный анализ специальных дисциплин в художественных заведениях СПО в России и Ираке.

Саратовское художественное училище имени А.П. Боголюбова и Институт искусств в Багдаде являются средними специальными заведениями, которые выпускают художников. Проанализировав предметы, преподаваемые в обоих учебных заведениях, мы пришли к выводу, что основными дисциплинами и в Саратове, и в Багдаде являются – «Рисунок» и «Живопись». Студенты обучаются «Рисунку» и «Живописи» на протяжении всех лет (3 года и 10 месяцев и 5 лет соответственно). Методика преподавания в настоящее время в обоих местах европейская академическая.

Заключение

История изобразительного искусства Ирака имеет много ярких (как например, Багдадская школа миниатюрной живописи XIII век) и многочисленный ряд трагических страниц (например, «темное время» многовекового порабощения Ирака, когда национальное искусство практически прекратило не только развитие, но и само свое существование

вплоть до начала XX века). Современная живопись Ирака страны создается заново в последние примерно 70 лет.

Современная изобразительная школа смогла начать активно формироваться лишь после второй мировой войны. Иракские художники соединили в своих произведениях современную школу изобразительного искусства с национальными особенностями. Это стало возможным после их обучения в европейских академиях искусств. Это время можно считать началом строительства новой школы живописи в Ираке.

Русская академическая школа живописи тоже прошла достаточно быстрое и успешное усвоение западноевропейского светского искусства, давая возможность обучения молодым художникам в лучших учебных мастерских Европы.

В процессе обучения будущего художника важным считается приобретение опыта художественной деятельности, накопленного предшествующими поколениями. Нужно знать правила, законы реалистического мастерства, чтобы в дальнейшем выразить свой творческий замысел.

Профессиональная реалистическая школа заключается в целенаправленном и разностороннем познании законов окружающего мира средствами рисунка и живописи. Рисунок и живопись с натуры являются обязательными составными элементами реалистической профессиональной школы изобразительного искусства. Только путем постоянной практики в живописи с натуры развивается чувствительность глаза к многообразию световых и цветовых градаций, что позволяет художнику превращать цвет в выразительное средство живописи. В процессе натурального изображения в памяти накапливается существенный запас впечатлений от натуры, который проявляется в творческой практике как опыт эмоционального зрительного восприятия мира.

Живопись является одним из самых важных и трудных видов изобразительного искусства. Поэтому, чтобы овладеть профессиональным

мастерством, необходимо изучить теоретические вопросы изобразительной грамоты, такие как: метод работы цветовыми отношениями; основы линейной и воздушной перспективы; закономерности распределения светотени, правила передачи на изобразительной плоскости объема, материала и пространства; особенности создания гармоничного цветового строя этюда и другие.

Но кроме теоретических знаний, начинающему художнику необходимо приобрести целый ряд практических умений и навыков: чувство пропорций и тончайших градаций светотени и цвета, их разнообразных оттенков, необходимо научиться «ставить» глаз на цельность профессионального видения, развивать наблюдательность, композиционное чувство и вкус, знать, чувствовать и использовать возможности живописных материалов. Все это приобретается лишь в результате многочисленных и регулярных практических упражнений в живописи с натуры.

В художественном образовании реалистическое профессиональное мастерство передачи предметов и объектов природы является одним из главных факторов творческого развития художника любого профиля. Школа реалистического мастерства основана на строгих законах и правилах живописного изображения. Если эти правила и законы изучить и выработать необходимые навыки мастерства, то можно будет впоследствии найти собственные пути создания художественных образов.

С точки зрения школы живописи России акцент на теоретическую базовую подготовку и работу с натуры могут показаться не актуальными, так как для русской системы обучения живописи это просто очевидно. Если значение художественных достоинств произведений беспредметного искусства расценивается неоднозначно, то работа с натуры и реалистическая направленность прочно утвердились в России как главные принципы обучения начинающих художников. Для системы художественного образования Ирака эта проблема не только актуальна, но и имеет возрастающее значение. Ведь получив художественное образование в

западноевропейских учебных заведениях, многие художники-педагоги Ирака не овладели опытом и методикой педагогической работы. Это приводит к тому, что если в своем творчестве они и придерживаются реалистической направленности, то в методах обучения все более ощутимы тенденции формалистической направленности, которая менее чувствительна к бессистемности построения учебного процесса. Поэтому теория и методика обучения живописи, четкость и ясность постановки учебных задач в составлении учебных программ так важны сегодня для системы художественного образования Ирака.

Преобладание антиреалистических направлений живописи Ирака 50-60-х гг. XX в. было обусловлено и тем обстоятельством, что большинство выпускников художественных учебных заведений Ирака, продолжая обучение в учебных заведениях Италии, Франции, Англии, выбрали ориентацию на формалистические направления и школы изобразительного искусства.

Существующая система обучения живописи Ирака во многом субъективна. Она подчинена художественному мировоззрению и творческому методу ведущего практические занятия педагога. Основы теории живописи постигаются здесь в процессе практического обучения и ограничиваются формой пояснений к работе над натурной постановкой или композицией. Но все-таки ведущие центры художественного образования Ирака склонны именно к реалистической школе. Но если для Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова – это естественно, то для Института искусств Багдада – это путь, который обдуманно выбран, которому стараются придерживаться. Многие современные иракские исследователи подробно изучают историю становления и развития академического художественного образования, а также систему подготовки художников-педагогов в России, и стараются перенять и перенести этот ценнейший опыт в свою страну, ведь у России и Ирака всегда были очень тесные культурные связи.