Фрагмент сборника материалов межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 60-летию основания ДХШ №1 г. Тамбова.

10 ноября 2011 года

**АКАДЕМИЧЕСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
история, современное состояние и перспективы развития**

Раздел I.

История, теория и практика академического художественного образования

ИСТОРИЯ ТАМБОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ № 1

О.А.Пасынкова МБОУДОД «Детская художественная школа № 1»

Развитие художественного образования на Тамбовщине берет начало с XIX века и связано с открытием различных учебных заведений, в большинстве которых рисование входило в число обязательных предметов. Много учебных часов отводилось рисованию, черчению и прикладным видам искусства в Тамбовском Александровском институте благородных девиц, кадетском корпусе, Епархиальном женском училище и других учебных заведениях.

В разные годы в Тамбовской гимназии, реальном училище преподавателями работали выпускники Санкт-Петербургской Академии художеств Ф.Григорьев и И.П. Фрейман, Московского училища живописи, ваяния и зодчества П.П. Машков, Московского высшего Строгановского училища А.Т. Поляков.

В Тамбове в начале XX века сложился кружок любителей рисования. На его базе в 1907 году было создано Общество любителей художеств. Общество организовывало художественные вечера, экскурсии, выставки, аукционы картин, занималось издательской деятельностью. Предполагалось открыть бесплатные рисовальные классы, а в перспективе - специальную художественную школу, организовать художественную галерею. Занятия в художественной студии при обществе проводились под руководством художника Н.М. Шевченко. Общество стремилось к объединению всех творческих сил губернии. Тесное сотрудничество установлено было с художниками города Козлова.

В 1917 году в Тамбове открылась рисовальная школа Ф.А.Маслова. Вероятно, на ее основе в октябре 1918 года открылась губернская рисовальная школа, а в 1919 году организованы свободные государственные художественные мастерские, выполнявшие одновременно роль учебного заведения и существовавшие до 1923 года.

Активной творческой и педагогической деятельностью на Тамбовщине занимался мастер акварельной живописи, известный художник А.В. Фонвизин, который приехал сюда еще в 1915 году и организовал вместе с художником Н.Зефириным студию для деревенских детей. С 1918 по 1922гг. он заведовал в Тамбове изостудией при Пролеткульте.

С 1925 года по 1930 в Тамбове при филиале АХРР (ассоциация художников революционной России) работала изостудия, в которой преподавал художник Н.А.Отнякин и ученик Фонвизина В.Г. Белоцветов. В 1926 году в Тамбов возвращается А.Фонвизин и заведует студией.

В 1931 году в Тамбове открылся художественный техникум, но в 1937. вероятно по причине финансовых затруднений, был объединен с Пензенским художественным училищем им. К.А.Савицкого (Селеверстога).

В годы войны возобновилась работа художественной студии, где опять преподавали художники: Отнякин, Белоцветов, Емельянова. После войны Николай Александрович Отнякин продолжал руководить студией. В начале 50-х годов, когда открылась детская художественная школа, он стал первым ее преподавателем.

В конце 1948 года по инициативе Правления Тамбовского отделения Союза художников областным и городским отделом культуры принято решение об открытии в 1949 году городской детской художественной школы. Возможно, не последнюю роль в этом сыграл наш земляк, уроженец Козлова (Мичуринска) народный художник

А.М.Герасимов, бывший в то время депутатом Верховного Совета СССР от Тамбовской области. Еще в первой половине 30-х годов прошлого столетия назрела необходимость организации в России регулярного художественного образования детей. Различные студии уже не отвечали современным на тот момент требованиям. В 1934 году в Москве открылась четырехлетняя детская художественная школа, которая стала работать по определенной учебной программе, утвержденной Министерством культуры, сейчас это детская художественная школа №1 им.В.Серова. Она послужила образцом для создания тамбовской школы.

В начале 1949 года на должность директора Тамбовской художественной школы был утвержден художник Николай Владимирович Кораблин - инвалид войны, отставной офицер, получивший образование в Пензенском художественном училище. По воспоминаниям учеников, это был человек, любящий искусство, энергичный, подвижный, с хорошими деловыми качествами.

Открытие школы планировалось на сентябрь 1949 года, но многочисленные вопросы юридического, финансового характера, а также отсутствие приспособленного помещения отодвинули начало работы школы на неопределенный срок.

Бывший директор школы и преподаватель с 1968г. по 1973г., член СХ РФ Юрий Павлович Новиков, один из первых учеников вспоминал, каким образом проходил набор детей: «В июле 1950 года по радио прозвучало сообщение о приеме учащихся в четырехлетнюю городскую художественную школу, где будут обучать начальным профессиональным навыкам. В этом сообщении говорилось, что принимаются учащиеся, окончившие с четвертого по шестой класс общеобразовательной школы на «хорошо» и «отлично» и успешно перешедшие в следующий класс».

Юрий Новиков и Алексей Бучнев (впоследствии Заслуженный художник РФ) к этому времени перешли в шестой класс восьмой школы и, услышав сообщение о наборе, твердо решили поступать в художественную школу. Директор Н.В. Кораблин лично принимал заявления и рисунки в кабинете директора тамбовского кукольного театра. Положительно оценив рисунки с натуры двух товарищей, он, с некоторой растерянностью, обратил внимание на их оценки в общеобразовательной школе. Друзья дали слово подтянуться в учебе и их допустили к экзаменам. Экзамен по рисунку принимал Н.В. Кораблин, по живописи - художник Н.А.Отнякин. Занятия начались с 6-го сентября 1950 года в том же кабинете директора тамбовского областного кукольного театра.

Один класс из 18-ти учащихся занимался в первую смену, другие два класса - во вторую. В кабинете было тесно. Если кто-то опаздывал на занятия, уходили домой с домашними заданиями, но некоторые рисовали в полутемном фойе театра, которое совсем не было приспособленным для уроков. Эти занятия директор кукольного театра вспоминал как «страшное Божье наказание». Уроки вели два преподавателя: Н.В. Кораблин - рисунок и скульптуру, Н.А. Отнякин - живопись, композицию и историю искусства.

Спустя месяц занятия перенесли в музыкальную школу по улице Интернациональной (ныне музыкальная школа №1 им. Старикова при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова), где выделили маленький класс, и уроки проходили снова в тесноте. Эти неудобства привели к тому, что понемногу начался отсев учащихся. После зимних каникул, в январе 1951 года, оставшиеся ученики встретились в школьной аудитории, наполовину заставленной ученическими партами. Это происходило уже в 33-й школе по улице Гастелло. В те времена это был труднодоступный район, автобусы ходили крайне редко, всегда переполненные и часто ломались. Пешком добираться трудно, особенно в марте по глубоким лужам. Не удивительно, что контингент учащихся стал малочисленным. Лишь к концу учебного года для художественной школы выделили новое место. Это была комната 30 квадратных метров с печным отоплением с высокими окнами, с отдельным входом и небольшой верандой. Она располагалась в деревянном

доме во дворе 19-ой школы.

Так завершился 1950-1951 учебный год школы, который никаким образом не отражен в архивных документах, а остался лишь в памяти первых учеников.

Регулярные и полноценные занятия в школе начались в следующем учебном году. В архивах художественная школа впервые упоминается в ноябре 1951 года.

В объяснительной записке Тамбовской детской художественной школы по бухгалтерскому годовому отчету за 1952 год приводятся следующие сведения: «Тамбовская художественная школа была организована 13 ноября 1951 года. Своего здания не имела, с января 1952-го года школа платила за аренду. Штаты, ставки, зарплаты и смета зарегистрированы в Центральном районном финансовом отделе города Тамбова 23-го мая 1952 года. Приказом №1 от 30 ноября 1951 года в списки учащихся школы были зачислены 17 человек, приказом № 2 от 10 декабря 1951 года дополнительно принято 7 человек. Это были преимущественно дети - сироты, отцы которых погибли во время Великой Отечественной войны, дети полные сироты, жившие на иждивении родственников, и дети из материально не обеспеченных семей».

В штат преподавателями были зачислены Отнякин Николай Александрович - по живописи и композиции, Кожухов Василий Николаевич - по рисунку, Морозова Мария Ивановна - по истории искусства. Позднее, преподавателем скульптуры был принят Романовский Юрий Александрович.

Ю.П. Новиков вспоминает: «Этот учебный год был плодотворным и замечательным. Заметным тем, что у нас появились новые преподаватели... Василий Николаевич Кожухов (член СХ РФ) вместе с нами рисовал и работал акварелью, чтобы мы могли лучше понять последовательные стадии и приемы в рисунке и живописи. Особенно понравились нам уроки по истории искусства преподавателя - искусствоведа Марии Ивановны Морозовой. Они проводились в краеведческом музее. Мы не пропустили ни одного занятия, настолько было интересно слушать ее рассказы об искусстве. Мы познакомились со многими тамбовскими художниками».

В марте 1953 года, внезапно, от сердечного приступа, умер Николай Владимирович Кораблин и директором стал Алексей Иванович Левшин.

Левшин — известный тамбовский художник, один из организаторов Тамбовского отделения Союза художников, имевший к этому времени большой педагогический опыт.

А.И. Левшин окончил Пензенское художественное училище, получив звание профессионального рисовальщика и право на преподавание рисования в гимназии, а когда, после Февральской революции 1917-го года, он был направлен в Московскую школу военной маскировки, его педагогами стали известные художники Константин Коровин, Илья Машков и Петр Кончаловский.

Приход в художественную школу Алексея Ивановича - это начало профессионального подхода к методике преподавания. Ю.П.Новиков вспоминает: «Мы были уверены в своих знаниях, технических приемах по рисунку и живописи, но Алексей Иванович начал, незаметно для нас, учить не техническим приемам, решениям и копированию света и тени, а пониманию формы в пространстве. Он учил передавать свет и тень не тушевкой, а исполнять штрихом, учил правильно держать карандаш. Мы впервые услышали о русской академической системе рисования П. Чистякова.- Он более тщательно, как бы по полочкам, каждому индивидуально стремился донести эти знания». Благодаря усилиям Левшина школа обретает свое здание - одноэтажный кирпичный дом по улице Сергеева —³ Ценского. Постепенно оборудовались четыре мастерские, открылся класс скульптуры, обустроился уютный дворик для пленэрных работ, увеличилось количество учеников.

А.И.Левшин - человек общительный, очень увлеченный педагогической работой, заметно поднял профессиональный уровень Тамбовской детской художественной школы среди других художественных школ РФ. В 1957 году работы учащихся школы получили высокую оценку Президиума Академии художеств. В 1965 году школа вошла в число

лучших по Российской Федерации.

Левшин был уважаемым художником—педагогом среди преподавателей художественных школ России. Его избирали председателем секции по разработке программы по рисунку, включали в состав научно - методического совета по детскому художественному образованию при Главном управлении учебных заведений Министерства культуры РСФСР.

Активность Алексея Ивановича и его твердая уверенность в том, что художественное образование необходимо каждому человеку, заставляла его думать не только о городских детях, но и о сельских. Он договорился через городской отдел народного образования с интернатом № 1 и устраивал туда сельских одаренных детей, чтобы они могли учиться в художественной школе. Также Левшин организовал вечернюю художественную школу для взрослых.

Немалый вклад в становление ТДХШ внес, упомянутый ранее художник — живописец Н.А.Отнякин. Художественное образование Николай Александрович получил в городе Москве в частных художественных студиях у В.Н. Мешкова, а затем у Ф.И. Рерберга. Большое значение для творчества Отнякина имело его знакомство с художником А.Фонвизиным. В свою очередь изысканные акварели Н. Отнякина побуждали А.Фонвизина более внимательно присмотреться к этому удивительному материалу. Ученица Н. Отнякина В.Н. Хворостова (бывший преподаватель ДХШ № 1),"рассказывала, что приехав в Тамбов, А.Фонвизин в основном писал маслом и был участником многих столичных выставок. Основное же место в творчестве Отнякина занимала акварельная живопись. Они вместе ходили на этюды, и со временем Н. Отнякин перешел на масло, а А.Фонвизин работал много акварелью. Исследователь творчества Фонвизина Л. Лернер отмечал, что после Тамбова, он занимался в основном акварельной живописью.

В течение 10-ти лет, с 1951 по 1961 годы, Николай Александрович Отнякин передавал свой богатый творческий опыт ученикам Тамбовской художественной школы. Те живописные традиции школа сохраняет и по сей день. Будучи Человеком, бескорыстно преданным искусству, Отнякин умел привить такое же искреннее отношение к искусству своим ученикам.

Благодаря прекрасным педагогам выпускники школы стали поступать в различные учебные заведения страны, многие из них возвратились в родной город и преподавали в своей школе - это Юрий Новиков, Вячеслав Семенов, Эмма Степина.

Уходя на пенсию в 1968 году, А.И.Левшин передал школу своему бывшему ученику Юрию Павловичу Новикову, к этому времени уже преподававшему в художественной школе и активно работавшему творчески. Юрий Павлович окончил художественно-графический факультет Московского педагогического института им. В.И.Ленина, где его педагогами были художники А.Лактионов и Б. Неменский.

Новиков продолжил работу, начатую Левшиным, по совершенствованию методики преподавания основных академических дисциплин. В это время в школе работали педагоги-художники Эмма Вячеславовна Степина, Вячеслав Матвеевич Семенов, Юрий Иванович Киселев (бывшие выпускники), Аким Васильевич Арбузов, в последствии ставший Заслуженным художником России.

В 1973 году директором школы назначили Аллу Никитичну Ляпину заслуженного работника культуры РФ. А.Н. Ляпина окончила Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого и к тому примени уже обладала большим опытом педагогической работы в художественной студии Дворца пионеров. Началась новая тридцатилетняя страница в истории нашей школы.

А. Н. Ляпина внесла огромный вклад в дальнейшее развитие детской художественной школы №1. В четыре раза вырос контингент учащихся, потребовались новые педагоги. Ими стали **бывшие** ученики школы: Вера Николаевна Хворостова, Елена Александровна Тарловская, Тамара Михайловна Ивашенцева. Позднее в школу

пришли преподавать Казакова Вера Владимировна и Налетова Лариса Алексеевна (член СХ РФ), которые в разные годы работали заместителем директора по учебно-воспитательной работе, В.В.Назарова, члены СХ РФ

В.А.Бирюков, Б.В.Ткачев (лауреат премии им.А.Герасимова), М.И.Салычев (Заслуженный художник РФ), Н.С.Цыцина, Л.А.Яковлева. Многие из них также окончили первую художественную школу.

Еще при А.И.Левшине детская художественная школа стала центром художественного образования, начали регулярно проводиться методические совещания преподавателей художественных школ области и учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ, устраивались региональные семинары. При А.Н. Ляпиной эта работа получила дальнейшее развитие, продолжилось укрепление связей с Пензенским художественным училищем им. К.А.Савицкого, появились новые творческие связи с Московским академическим художественным лицеем при Российской академии художеств им. В.И.Сурикова.

В 1981 году решением властей города школу перевели в новое \ красивое здание, построенное в 1911 году Иваном Ивановичем Сатиным - крупным землевладельцем, предпринимателем и общественным деятелем Тамбовской губернии, одним из представителей древнейшего дворянского рода Сатиных. Автор проекта главного дома - городской усадьбы неизвестен. Вероятно, был использован образцовый проект одного из Столичных архитекторов. Наблюдение за строительством осуществлял губернский архитектор В.И. Фрейман. Здание является интересным образцом периода раннего модерна. После Октябрьской революции городская усадьба была национализирована. В разные годы в здании располагались школа всеобща второй ступени, жилые квартиры. После расселения жильцов дома, здание реконструировалось с перепланировкой помещений специально для занятий. Из бывших жилых комнат руками строителей и преподавателей, которые ' помогали обустроить школу не жалея своих сил и времени, получились просторные, светлые учебные мастерские.

В 1991 году по инициативе А.Н. Ляпиной открылись экспериментальные классы раннеэстетического развития для детей от 6-ти до 10-ти лет. Классы получили название «интеллект». Позднее они вошли в структуру школы, и сформировалось отделение общего художественного образования, основной задачей которого стало эстетическое и творческое развитие детей. На данный момент отделение существует уже 20 лет, срок обучения на нем составляет 4-е года. При достижении 11-ти лет желающие поступают на академическое отделение школы.

Созданное отделение привлекло еще большее число учащихся и новое здание опять перестало вмещать всех желающих. В начале 90-х годов, благодаря усилиям Аллы Никитичны Ляпиной и поддержке первого мэра города Валерия Николаевича Коваля, удалось продолжить реконструкцию здания. Вопрос о расширении площадей школы был решен за счет сооружения пристройки, объединяющей главный усадебный дом и флигель. В середине 90-х годов по проекту архитектора С.А. Сибирцева создан окончательный вариант ансамбля, включающий пристройку, выставочный зал и внутренний дворик. Для детей это явилось большим подарком: новые просторные и светлые учебные мастерские, выставочный зал, в котором стали регулярно проводиться выставки детского творчества школьные, городские, областные, выставки педагогов школы, выпускников, персональные выставки, а также различные школьные мероприятия (новогодние праздники,⁵ посвящение в юные художники, праздник масленицы и т.д.). Наконец, уютный дворик - любимое место учеников, здесь они продолжают совершенствовать свое мастерство во время пленэрных занятий.

В 90-х годах продолжилось формирование педагогического коллектива из числа высокопрофессиональных педагогов - художников. В школу пришли преподавать члены Союза Художников РФ: Н.И.Шемякин Заслуженный художник РФ, А.П.Маринин, Ю.Н. Гуняков, Ю.И.Зайцев, А.В. Бублик, В.А.Пивоварова, Н.В. Рябинская и молодые педагоги

выпускники школы Е.Е. Ляпина, несколько лет проработавшая заместителем директора по учебно-воспитательной работе отделения общего художественного образования, М.В.Гусева, Н.В.Парамонов, В.В. Кулаев, В.В.Пугачев (позже награжден знаком Министерства культуры «За достижения в культуре»), все они в дальнейшем вступили в Союз художников РФ, О.Е.Овчаренко, О.А. Пасынкова (директор ДХШ №1 с 2002 года), И.А.Пугачева, А.Б.Орлова («заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДХШ № 1 с 2002 года) . На отделение общего художественного образования приглашаются педагоги - художники Н.И.Леонова, Н. Ю.Ахметова, для преподавания предметов эстетического цикла - С.В.Куликова, Т.Л. Шилова, В.А. Товма Заслуженный работник культуры Р Ф И.П. Субержанская (заместитель директора по учебно-воспитательной работе отделения с 2002 года). Позднее стали работать Михалкович О.Д - классный воспитатель отделения ОХО, Л.Г.Пономарева, О.М. Чевелева, искусствовед Е.Н. Колягина, члены СХ РФ М.В. Зотов, Т.О.Никонова.

В 2000-е г.г. направления работы связаны были как с сохранением, укреплением и развитием академических традиций, заложенных предыдущими поколениями, так и с ориентацией на режим инновационного развития. Время требовало определения новых подходов к учебно-воспитательному процессу, методической деятельности, материально-техническому обеспечению, активному сотрудничеству и обмену профессиональной информацией между регионами, учебными заведениями, научно-методическими учреждениями. Помимо новых подходов к реализации образовательных программ, повышению качества преподавания, необходимо было предусмотреть возможность регулярного повышения квалификации преподавателей. Несмотря на сложные в наше время условия, вопросы эти решаются.

Понимая, как необходим педагогам живой обмен опытом, школа регулярно организует на своей базе семинары-практикумы с ведущими преподавателями Московского академического художественного лицея при Академии им. Сурикова, Пензенского художественного училища, Московской художественной школы № 1 им.В.Серова. Педагоги ДХШ № 1 регулярно проводят мастер-классы с преподавателями ДШИ области, учителями из общеобразовательных школ города и области. Они также постоянные участники научно- методических конференций разных уровней.

Учащиеся школы неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, областных и городских конкурсов и выставок. Практика участия победителей конкурсов и их педагогов во Всероссийских пленэрах стала в последние годы уже традицией.

Вопрос пополнения молодыми квалифицированными кадрами педагогов тоже непростой в наше время в силу известных причин, но тем не менее в школу продолжают возвращаться бывшие ученики - Фролова А.В., Парамонова Л.Д., Попова А.А.

Все педагоги-художники активно работают творчески, участвуют в выставках разного уровня и это важный пример для учеников.

За 60 лет существования ДХШ № 1 выпустила 2358 учащихся. Ежегодно от 30 до 60% выпускников школы поступают в высшие и средние учебные заведения на художественные специальности. Только за последние десять лет работы школы из 459-ти выпускников 205 продолжило свое дальнейшее художественное образование, что составляет 45 % от общего числа выпускников.

Тамбовская детская художественная школа № 1 определила судьбу многих талантливых художников,(некоторые из них были уже упомянуты выше - **Николай Колупаев**, Заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, живет и работает в Москве, **Александр Лунькин**, Заслуженный архитектор России; **Алексей Харитонов**, Заслуженный художник России; Виктор **Корнеев** один из ведущих современных скульпторов страны и зарубежья, обладатель золотой медали академии художеств. **Виктор Скрылев**, художник-график, работает и «Литературной газете» в Москве. **Владимир Кудрявцев** художник-пейзажист, член СХ РФ, преподаватель ДХШ

№ 2 ПДИ им. Поленова; **Алла Ладыгина** художник-прикладник, член СХ РФ;

Ирина Бирюкова художник, директор тамбовской региональной общественной организации «Новая галерея»; **Лев Алмосов** живописец, заслуженный художник РФ, преподаватель художественной академии в городе Ставрополе; **Анатолий Фалеев** художник-живописец, член СХ РФ, Заслуженный учитель РФ, преподаватель педколледжа № 2; **Аркадий Фарба**, член союза архитекторов РФ; **Павел Золотов**, Заслуженный художник России, председатель регионального отделения союза Художников РФ, преподаватель ТГУ им. Державина. **Оскорбин Руслан**, член СХ РФ, расписывал храм Христа Спасителя в Москве, живет в С. Петербурге. **Михаил Никольский**, художник-иконописец, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой дизайна ТГУ им. Державина, директор ДХШ № 2 ПДИ им. Поленова. **Дмитрий Поляков**, художник - график, член СХ РФ, преподаватель института им. Сурикова в г. Москве

Это, конечно, неполный список выпускников, которые связали свою жизнь с творческими профессиями.

Поскольку основа современной педагогической деятельности - живая творческая работа с детьми, развивающая у них самостоятельное **мышление**, то на современном этапе развития школы, необходимо, **продолжая** богатые педагогические и творческие традиции, заложенные художниками - педагогами старшего поколения, находить новые формы работы, которые помогли бы решать главные задачи, стоящие перед художественной школой.