

Профессиональное образование в области традиционных художественных промыслов

История профессионального образования в области традиционного прикладного искусства

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академия).

Kuznetsov N.G., Ph.D. in History of Arts, head of the drawing and painting department of the Higher school for folk arts (academy)

Возникновение и развитие профессионального образования в области церковной живописи России в XI – нач. XX вв.

The origin and development of the professional education in the field of the church painting in Russia in the XI – beginning of the XX century

Аннотация. В статье рассматривается возникновение и развитие профессионального образования в области церковной живописи России. Выделяются основные этапы развития обучения в области иконописи: подготовка иконописцев на Руси в XI–XVII вв., в России в XVIII – нач. XX вв., в советский период 1917–1991 гг. и современный этап подготовки иконописцев в России. Анализируются особенности каждого этапа обучения иконописцев, обобщаются полученные результаты научного исследования.

Ключевые слова: обучение иконописи, традиции, ремесло, наглядно-практический метод, профессиональное академическое образование, церковно-историческая живопись.

Abstract. The article gives a short historical review of the origin and development of the professional education in the field of the Russian Church painting. It marks out basic stages in the development of the icon painting teaching: icon painters' training in Russia in the XI-XVII centuries, icon painters' training in Russia in the XVIII-XIX centuries and in the beginning of the XX century and the contemporary period of the icon painters' training in Russia. The article gives the analysis of each stage of the icon painting training, and draws general conclusion as to the results obtained in the scientific research.

Key words: icon painting training, traditions, handicraft, visual-practical method, professional academic education, church-historical painting.

Церковно-историческая живопись России является основополагающей частью национальной культуры, которая требует изучения, сохранения и развития. В традиции иконописи на Руси отразилось все величие народного духа, его самобытность и талант. Обучение в области церковно-исторической живописи имеет давнюю историю. Как показал анализ искусствоведческой и педагогической литературы можно выделить несколько основных исторических этапов развития обучения иконописцев в России: подготовка

иконописцев на Руси в XI–XVII вв., подготовка иконописцев в России в XVIII – нач. XX вв., подготовка иконописцев в советский период 1917-1991 гг. и современный этап подготовки иконописцев.

На Руси в XI–XIII вв. в домонгольский период подготовка иконописцев-изографов проходила под влиянием византийских мастеров, которые являлись носителями выработанной веками техники иконописания, в совершенстве владели теоретическими и практическими принципами. Этот период можно охарактеризовать как становление иконописной школы на Руси. Подготовка местных мастеров заключалась в копировании образцов византийской иконописи и ученичестве. Суть обучения – в наглядно-практическом методе, который был характерен для всего средневековья. С XIII–XIV вв. начинается период формирования региональных местных школ, обусловленный утратой экономических и культурных связей с Византией, что в результате привело к временной потере мастерства в иконописи, но позволило проявиться региональным иконописным школам (Псковская, Новгородская, Тверская).

В конце XIV в. на Руси распространяется византийское учение исихазм, которое оказало сильное влияние на древнерусскую иконопись. Главной задачей иконописцев в этот исторический период становится достижение духовной реальности образа. Создание иконы начинает трактоваться мастерами как личный духовный подвиг; наглядно-практический метод обучения обогащается глубоким знанием богословия.

Как результат католического влияния на русскую культуру с XVI столетия начинают появляться иконописцы-миряне, что послужило началом перехода иконописания на ремесленно-профессиональную основу. В трудах Иосифа Волоцкого («Послание иконописцу»), Максима Грека («Сказание о иконописцах, каковым подобает быть») и постановлениях Стоглавого Собора формируются личностные и профессиональные требования к иконописцам-мирянам. В их обучении продолжается использование наглядно-практического метода, основными требованиями становятся художественное мастерство и благочестивая жизнь. Срок обучения значительно сокращается, глубокое знание богословия уходит на второй план, в результате художественный уровень икон снижается. Свой труд иконописец начинает рассматривать не как духовный подвиг, а в большей степени как ремесло. На основе материалов словаря русских иконописцев можно уточнить общее число мастеров на Руси XI–XVII вв.: в XI в. упоминается 9 иконописцев, а в конце XVII столетия насчитывается более 1500.

В XVII столетии усиливаются политические, экономические и культурные связи Руси с Западом, что сказывается на системе подготовки иконописцев, которой теперь занимаются специализированные мастерские Оружейной палаты. Основные изменения в подготовке заключались в отказе от узкой направленности иконописцев; теперь приобретаемые учениками профессиональные знания и умения позволяли быть мастерами более широкого профиля. Выпускники становились живописцами парсун-портретов, исполнителями монументальных росписей и других видов

живописно-орнаментальных работ. Искусство иконописца становится все более иллюзорно-натуралистическим, образно-символическая концепция средневекового искусства уходит на второй план.

Другое изменение коснулось структуры подготовки: наряду с практическими занятиями начинают изучать теоретические дисциплины, например, основы ренессансной перспективы и анатомии. В результате изучения новых дисциплин появляются противоречия при создании канонических иконописных композиций. Их основой композиций и образов всегда являлись обратная перспектива, аксонометрия, условность и символичность. В иконописи появляются новые композиционные решения, в которых иконографические схемы сюжетов начинают дополнять большим количеством деталей, что приводит к потере догматической и символической ясности в иконах. Изменяются методы и формы обучения будущих иконописцев – вместо сложившейся в средневековье схемы учитель-ученик, у группы учащихся появляется несколько учителей. Появляется системность в подготовке подобных специалистов, вводится педагогический контроль за деятельностью, при этом учебные программы и конкретные сроки обучения отсутствуют.

В XVIII столетии с началом реформ Петра I происходят значительные изменения в области подготовки иконописцев. Экономические, политические, социальные и культурные изменения и введение в русскую государственность западной модели управления сказываются на развитии церковного искусства в России. Складываются три основных направления подготовки иконописцев: обучение в Академии художеств, подготовка во внутрицерковной среде и народной среде. На государственном уровне начинает осуществляться контроль за церковным искусством. Для этого создается Иконная палата при Оружейной канцелярии, которая контролирует качество исполнения иконописных образов и нравственное поведение их создателей.

В 1757 году в Санкт-Петербурге открывается Академия художеств, в результате написанием образов и выполнением настенной храмовой росписи стали заниматься светские художники: А. Матвеев, А.П. Антропов, В.П. Боровиковский, К.П. Брюлов, Ф. Бруни и др. Иконопись теряет свое символическое и догматическое значение, превращаясь в картину на библейскую тему.

После победы России в Отечественной войне 1812 года появляются предпосылки к созданию национального искусства. В Императорской Академии художеств с 1856 года начинает работать класс православного иконописания. Обучение в классе строится на сочетании достижений европейской живописи с традициями древнего христианского искусства. Основываясь на образовательной системе Академии художеств, программа подготовки будущих художников-иконописцев включала занятия по рисунку, когда изображали натуру, изучение анатомии, перспективы и геометрии. Большая часть времени отводилась в программе на копирование классических образцов живописи. На завершающем этапе обучения выполнялись

композиции на библейские, исторические и аллегорические темы. Программа подготовки включала большое количество теоретических дисциплин: всемирная, священная и церковная истории, история костюма, христианская археология.

Внутри церковная подготовка иконописцев, с середины XIX столетия начинает существенно изменяться, при духовных семинариях Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Иркутска открываются иконописные классы. В иконописных классах применялись методы академического обучения, акцент делался на усвоение достижений западноевропейской живописи. В программу подготовки входили основы академического рисунка, копирование образцов академической живописи, предварительно утвержденных Синодом. Иконописные классы обеспечивали Церковь мастерами, которые могли копировать образцы академической иконы, но при этом были неспособны создавать собственные творческие композиции на духовные или религиозные темы.

В результате в XVIII–XIX вв. появились новые учебные заведения, в которых велось преподавание академической религиозной живописи, включающее общеобразовательные и профессиональные предметы. К середине XIX столетия появилось большое количество икон, выполненных в духе религиозной академической живописи.

Традиция написания икон в каноне сохранялась только в народной среде, в большей степени в среде старообрядцев. Процесс создания икон проходил в ремесленных мастерских. Русская народная иконопись сохранила канон и традиции древнерусской живописи.

Начиная с конца XIX – нач. XX вв., в России развивается «русско-византийский стиль», большую роль в развитие которого вносят археологические открытия и изучение древнерусской, византийской живописи и народного искусства. Представляли это направление такие выдающиеся художники-живописцы как М.В. Нестеров, М.А. Врубель, В.М. Васнецов и их последователи – В.И. Отмар, Н.Н. Харламов и др. Развитию направления способствовало реставрационное раскрытие древних икон и научное, религиозно-философское осмысление иконописи.

В 1901 году при поддержке государства создан «Комитет попечительства о русской иконописи». Летом 1900 года, предвзяв создание Комитета, состоялась поездка С.Д. Шереметева и Н.П. Кондакова по иконописным слободам Владимирской губернии. По итогам поездки был представлен доклад Николаю II, в котором говорилось об упадке традиционного искусства иконописи и были предложены меры по его преодолению. На основе доклада Н.П. Кондаков написал очерк «Современное положение русской народной иконописи» [3], в котором подчеркивалось, что Петр Великий покровительствовал иконописи, но в дальнейшем иконопись превращается в кустарный промысел. Далее Н.П. Кондаков подчеркивает ценность иконописания как уникальной народной традиции и указывает, что путь совершенствования и развития иконописи возможен по общим законам

искусства только тогда, когда в его среде начинается личная творческая жизнь [3].

В 1905 году издан первый том Лицевого подлинника «Иконография Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» Н.П. Кондакова. Первый том издания содержал обширный сброшюрованный исторический и иконографический очерк с иллюстрациями, включенными в текст, а также полторы сотни несброшюрованных воспроизведений икон и изобразительных подлинников. Первый том сборника включал исторический очерк, текст которого сопровождался большим количеством иллюстраций. Лицевой подлинник должен был стать учебным пособием для будущих мастеров. Вместе с тем, труд имел огромное научное значение для развития иконографической науки, а учреждение специализированных школ становится приоритетной задачей Комитета попечительства о русской иконописи.

Уже в конце XIX столетия проблемы подготовки иконописцев осознаются в церковной среде. По инициативе архиепископа Феоноста в Холуе в 1882 году открываются рисовальные классы, в дальнейшем выпускники классов поступали в артель, которая занималась росписью храмов. При поддержке Владимирского Братства Александра Невского в Мстёре организуется иконописная мастерская, в которой обучали выполнению икон в стилистике греческого и Строгановского письма.

Осенью 1901 года была создана комиссия для обсуждения дел в подобных мастерских. В ее состав вошли граф С.Д. Шереметев, архитектор Н.В. Султанов, Н.П. Кондаков. Было издано постановление, в котором отмечалось необходимость возобновления писания икон темперными красками. Кроме того, обозначена необходимость преподавания Закона Божия, Священного Писания, литургики и Жития Святых помимо обучения рисованию. В 1901 году Николай II утверждает положение об учреждении иконописных мастерских в Палехе, Мстёре, Холуе и Борисовке. Одним из новшеств в школах стало сочетание приемов академического обучения с обучением традиционному «древнерусскому» иконописанию под руководством местных мастеров, ставилась задача преодоления узкой специализации иконописцев с четким делением на личников, доличников, травщиков, золотописцев и др.

Таким образом, в начале XX вв. с открытием древнерусской иконописи в России, оценкой ее высоких художественных качеств, произошло изменение отношения к обучению в области иконописания, что отразилось в создании различных школ с обучением неакадемической религиозной живописи, а возрождением темперной «древнерусской» живописи, на основе сохранившихся традиций в народной и ремесленной среде.

Литература

1. Борисова В.А. Профессиональное образование в области мстёрской лаковой миниатюрной живописи как фактор сохранения и развития традиционной художественной культуры: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Борисова Валерия Юрьевна. – М., 2009. – 172 с.
2. Гусева П.В. Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Гусева Полина Вадимовна. – СПб., 2012. – 152 с.
3. Кондаков Н.П. Современное положение русской народной иконописи / Н.П. Кондаков. – СПб., 1909. – 69 с.
4. Кондаков Н.П. Воспоминания и думы. – М.: Индрик, 2002. – 416 с.
5. Лазарев В.А. Страницы истории новгородской живописи. Двухсторонние таблетки из собора св. Софии в Новгороде. – М.: Искусство, 1983. – 168 с.
6. Народное искусство. Русская традиционная культура и православие XVIII-XXI вв. Традиция и современность. / Автор-составитель, научный редактор М.А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – 620 с