

Николаева Е.Б., преподаватель Сергиево-Посадского института игрушки – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», Московская область, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д.5, e-mail: kliqrushka45@mail.ru

Nikolaeva E.B., teacher of Sergiev Posad institute of toy – a branch of the Higher school of folk arts (academy), Moscow Region, Sergiev Posad, Severny proezd, 5, e-mail: kliqrushka45@mail.ru

**Изучение творчества современных художников Сергиева Посада
как средство формирования художественно-эстетических ценностей
студентов**

**The study of the work of contemporary artists of Sergiev Posad as a
means of forming artistic-aesthetic values of students**

Аннотация. Статья посвящена роли художественно-эстетического воспитания студентов в системе среднего профессионального образования (специальность 54.02.01 Дизайн). Рассматривается значение творчества художников Сергиева Посада, Подмосковья в обучении студентов с целью формирования эстетических ценностей у современного молодого поколения. На примере тематики и художественной манеры произведений Сергиево-Посадских мастеров живописи Н.И. Барченкова, Е.Г. Захарова, В.М. Секрета представлена характеристика ценностных ориентаций художников, направленных на любовь к малой родине, восхищение ее природой, архитектурой, бытом.

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание, образование, анализ произведения, художник, история, пейзаж, малая родина, Троице-Сергиев монастырь.

Abstract. The article is devoted to the role of artistic-aesthetic education of students in the system of secondary vocational education (specialty 54.02.01 Design). The article considers the importance of the creativity of artists of Sergiev Posad, Moscow region in training in order to form aesthetic values among the modern young generation. Using the example of the themes and artistic manner of the works of Sergiev Posad masters of painting N.I. Barchenkov, E.G. Zakharov, V.M. Sekret, the characteristic of the value orientations of artists aimed at love for their small homeland, admiration for its nature, architecture, simple and familiar way of life is presented.

Keywords: artistic-aesthetic education, education, analysis of the work, artist, history, landscape, small homeland, Trinity-Sergius Monastery.

В ряде приказов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации особое внимание уделено воспитанию обучающихся [9, 10]. Процесс воспитания тесно связан с проблемами гуманизации и

гуманитаризации образования, которые обеспечивают повышение роли духовного фактора в развитии личности, наряду гражданско-патриотическим, нравственно-духовным, интернациональным, экологическим, художественно-эстетическим воспитанием.

Процесс формирования художественно-эстетических ценностей студентов в системе среднего профессионального образования в Сергиево-Посадском институте игрушки – филиале Высшей школы народных искусств (академии) начинается с освоения содержания общеобразовательных дисциплин: «Русский язык», «Литература», «История» (1 курс), «Русский язык и культура речи», «История мировой культуры», «История искусств» (2 курс), «Основы философии» (4 курс); в течение всего обучения – «Рисунок», «Живопись» и другие специальные дисциплины.

Несомненно, что в процессе формирования у студентов потребности приобщения к ценностям искусства важны профессионализм и компетентность преподавательского состава, а также возможности знакомства с творчеством местных художников-станковистов и художников традиционного прикладного искусства. Поэтому важными воспитательными мероприятиями становятся посещение студентами выставок, встреч с художниками в мастерских.

Формирование у студентов эстетических ценностей, понятий и вкусов – непростая педагогическая задача. Ее решение связано, прежде всего, с освоением основных понятий искусства: виды и жанры, тема и направление, сюжет и содержание; композиция и ее составляющие (ритм, форма, колорит, тон, фактура), и, наконец, основа искусства – художественный образ. Эти знания помогут студентам осмысленно подойти к работе художников и дать верную оценку художественно-эстетической ценности их произведений.

В Сергиево-Посадском институте игрушки в процессе обучения и воспитания студенты активно включаются в художественную жизнь современного общества, сравнивают свои возможности и перспективы развития в искусстве с оценкой труда, мастерства и творческой манеры состоявшихся художников. Кроме этого у студентов появляется возможность почувствовать красоту природы, архитектуры родного города, увиденную глазами другого человека. Это поможет им в будущем «проявлять творческую одаренность в искусстве, формировать политические, этико-эстетические взгляды, которые получают отражение в мировоззрении будущих художников» [3].

Для обеспечения связи времен в искусстве региона и развития художественно-эстетических ценностей, обучающихся в план воспитательной работы по предметам «История» и «История мировой культуры» включено изучение творчества современных художников Сергиева Посада. Эта деятельность направлена на формирование качеств гражданина-патриота: любовь и уважение к малой Родине; знание ее истории, культуры; осмысленное представление о происходящем и

происходившем; понимание своего места и роли в совершенствовании общества, в развитии культуры родного региона.

Сергиев Посад – город с богатой историей. Сердце города – Троице-Сергиева Лавра – монастырь, тесно связанный с прошлым великой страны. Изучение истории студентами, обучающимся по специальности «Дизайн» предполагает возможность расширения знания на основе художественных образов, воплощенных в работах, в том числе, местных художников, искусство которых многолико и разнородно в жанровом отношении.

В работах художников Сергиево-Посадского отделения Союза художников России уделяется особое внимание историческому прошлому города. Народный художник Российской Федерации, почетный член Итальянской академии художеств Николай Иванович Барченков (рис. 1), который родился 3 декабря 1918 г. в Загорске, в семье потомственных кустарей-

игрушечников [1].

Основной темой его творчества является родной город – старый и современный Сергиев Посад. Любовь к родному городу художник пронес через всё творчество. Среди его работ – произведения советского периода: «Теплый день» (1975); «Идут дожди» (1986); «Вечер. Загорск» (1969) и другие (рис. 2-4).

Анализируя работы Н.И. Барченкова, студенты отмечают, что на картине «Идут дожди» (рис. 2) художник мастерски передал воздушную перспективу: ощущается легкий летний, морозящий дождь, мокрый асфальт. Передний план художник пишет широкими пастозными мазками. Это позволяет лучше почувствовать естественную красоту природы. Небо в зените имеет холодные, голубые оттенки, а опускаясь к горизонту, светлеет. Здесь художник использует более теплую цветовую гамму. Лавра проглядывает сквозь ветви деревьев: природа окружает жемчужину православия.

Студенты при описании произведения говорят о своем ощущении свежей летней зелени, умытой дождями, но скоро дожди закончатся, и вновь встанет солнце. Художник изображает тихий, спокойный мир своего детства, мир, в котором прошла вся его жизнь.

Конечно, в центре внимания Н.И. Барченкова величественная, мощная красота Троице-Сергиева монастыря, которую он пишет и в зимние морозы,

Рис. 1. Народный художник РФ
Николай Иванович Барченков (1918-2002 гг.)

и ранней весной, и погруженным в бушующую летнюю зелень. В картине «Вечер. Загорск» (рис. 3) художник подчеркивает монолитную красоту ансамбля-крепости, принимавшей активное участие в истории Северо-Восточной Руси и всего государства Российского, т.к. выполняла функции оборонительного, культурного и религиозного центра. Красные всполохи на стенах будят ассоциативные

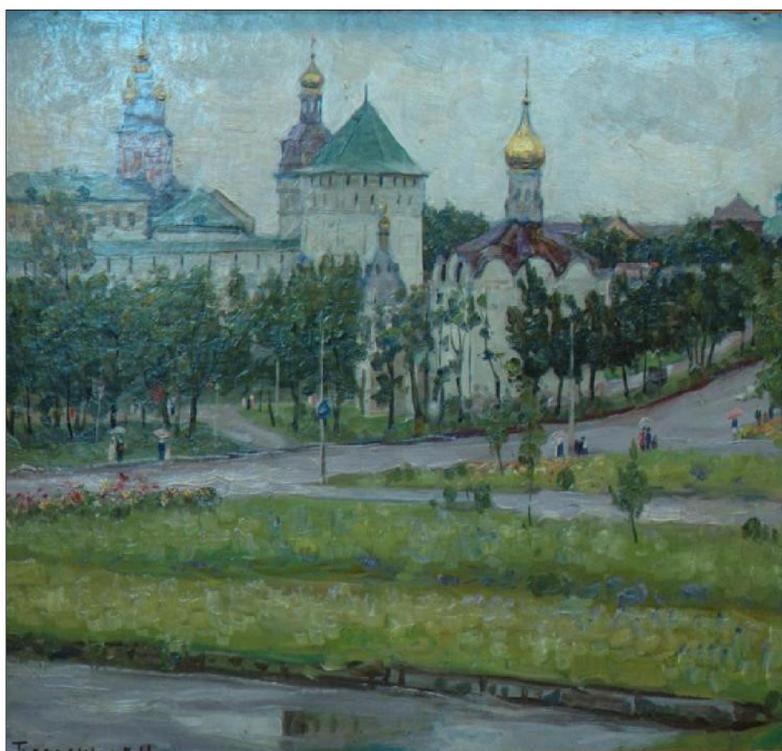

Рис 2. Н.И. Барченков. Идут дожди. Картон, масло. 1986.

воспоминания о некогда бушевавших здесь пожарах и отважных монахах, защищавших святыню от вражеских захватчиков и преграждавших им путь к Москве.

Рис. 3. Н.И. Барченков. Вечер. Загорск. Бумага, темпера. 1969.

Строгие, четкие контуры стен, облетевших ветвей деревьев обостряют ощущение силы сооружения. Цветовая гамма построена на контрасте. Буро-зелёные оттенки переднего плана контрастируют с розово-оранжевым освещением стен монастыря и создают напряжение.

Многие работы Н.И. Барченкова демонстрируют красоту Лавры, они «полны лиризма и поэзии» [1]. При знакомстве с его работами, невольно замечаешь, что особое внимание художник уделяет зимней и весенней поре, которую с любовью и мастерством отражает в пейзажах.

Так, на картине «Весна. Окраины Загорска» (рис. 4) художник пишет родной город ранней весной. Это время года на картине передает розовато-голубой снег, который понемногу покрывается темными зеленоватыми пятнами. «Вы посмотрите, как освещение передается. Снег лежит, но, вы знаете, это весна. Вы видите, оттуда веет, пахнет весной. Это то, что умел делать Николай Иванович», – отмечает Светлана Николаева, заместитель генерального директора Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника [1]. На этой картине город, в котором живут родители студентов Сергиево-Посадского института игрушки. На первом плане старый, деревянный дом, переживший много веков нашей истории. Студенты обращают внимание на то, что данная работа как-то перекликается с известной картиной Алексея Саврасова «Грачи прилетели» (рис. 5), этюды для которой художник писал в с. Молвитино Костромской губернии и в Ярославле во второй половине XIX века.

Рис. 4. Н.И. Барченков. Весна. Окраины Загорска. Картон, масло. 1978

Рис. 5. А.К. Саврасов. Грачи прилетели. 1871.

Этот же уголок города пишет Николай Барченков и в осеннюю пору (рис. 6). Та же простота, скромность, отсутствие лоска фешенебельных построек. Но это наша родная провинция, в которой скрыта душа народа. Он сам говорил: «Я художник одной темы, темы родного города. Но если у меня есть животные, я город вижу через животинку». «Здесь и город во всей красе, и дом Николая Ивановича, мастерская, любимые лица, портреты из собрания семьи художника. Куда без старого “Базара”, который тоже здесь есть? Замечательные натюрморты, анималистические работы – так, как он,

животинку мало кто любил и умел изображать. Здесь можно почувствовать, что такое мастерство и душа этого большого художника» [12]. Так отзывается о творчестве Николая Барченкова заведующий отделом изобразительного искусства Сергиево-Посадского музея-заповедника Ирина Жданова.

Рис. 6. Н.И. Барченков. Окраина Загорска. Картон, масло, 1980

«У него есть удивительная душевная струнка в каждой работе, умение передать настроение. Снег на каждой работе другой. Умение замечать прекрасное, которое в нашей жизни есть и всегда будет существовать – быть может, его главная отличительная черта. Остановиться, увидеть и поблагодарить жизнь, что есть возможность прикоснуться к такой красоте» [12] – это мнение художника Николая Бессонова. Все подмеченное специалистами можно увидеть в картинах «У колонки» (рис. 7), «Базарный день в Посаде» (рис. 8) и других.

Рис. 7. Н.И. Барченков. У колонки, 1976

Рис. 8. Н.И. Барченков. Базарный день в Посаде, 1992

Среди художников Сергиева Посада второй половины XX века, которые работали, в основном, в жанре пейзажа, студентам важно познакомиться с работами Народного художника России Е.Г. Захарова и Заслуженного художника России В.М. Секрета.

Ведущая тема творчества Е.Г. Захарова – пейзаж [5]. Художник обращается к панорамам родного города – Загорска (Сергиева Посада). Его работы эмоциональны, колоритны, вызывают чувство тревоги и любви к своему городу одновременно.

Рис. 9. Е.Г. Захаров. Спящие дома.
Холст, масло. 1984

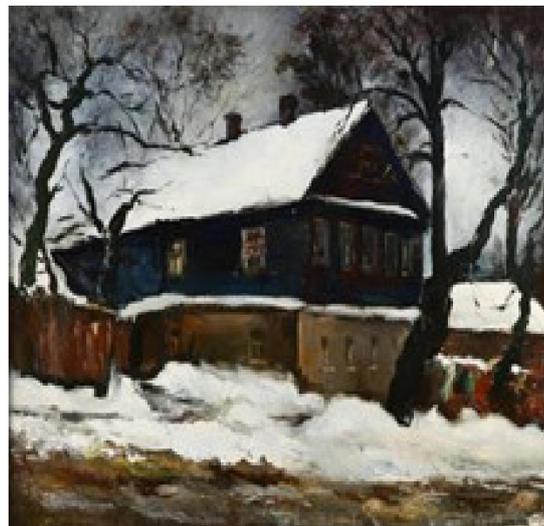

Рис. 10. Е.Г. Захаров. Дом моего детства.
Холст, масло. 2002

Е.Г. Захаров пишет эти работы, используя контраст света и тени. На картинах «Спящие дома» (рис. 9) и «Дом моего детства» (рис. 10) белые и темные пятна уравнивают композицию. При анализе работ художника студенты приходят к выводу, что Е.Г. Захаров грустит по уходящему, навеки утраченному прошлому. Но это ушедшее время освещает его творчество. Без этих домиков, может быть и не было бы такого мастера. Художник умело передаёт своё настроение и управляет настроением зрителя.

Е.Г. Захаров много пишет Лавру. Она отражается в водах Келарского пруда в картинах «Облака над Лаврой» (рис. 11) и «Набережная Келарского пруда» (рис. 12). Направление взгляда зрителя устремлено вдаль уходящей тропы, что невольно направляет взгляд на монастырь. Студенты отмечают, что появляется желание пойти туда, окунуться в прошлое, прикоснуться к нашей истории. Синева пруда контрастирует с теплой зеленью береговой части. Небо написано экспрессивными мазками. Краски передают общее ощущение момента: беспокойство, переменчивость жизни.

Совершенно противоположны по настроению работы Валерия Михайловича Секрета (род. в 1950 г., Загорск) – Заслуженного художника России. Окончил Московское областное художественное училище Памяти 1905 года и Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова.

В начале творческого пути Валерий Секрет плодотворно работал в графике – в технике офорта, с конца 1980-х годов его творческие поиски

реализуются в живописи, почти исключительно в области пейзажа. В этом жанре В.М. Секрет – один из ведущих художников в нашем городе. Он – тонкий мастер лирического, камерного пейзажа, «пейзажа настроения» [11].

Рис. 11. Е.Г. Захаров. Облака над Лаврой. Холст, масло. 1980

Рис. 12. Е.Г. Захаров. Набережная Келарского пруда. Холст, масло. 1990

Художник дает нам возможность почувствовать в обыденности – радость, тихое и незаметное счастье. Это состояние он передаёт в картине «Ранняя весна» (рис. 13). Домики погружены в тень, а на переднем плане слегка поблескивают лучи заходящего солнца. В картине «Зима в Сергиевом Посаде» (рис. 14) художник отражает зимний пейзаж. Но, несмотря на это, в цветовом решении преобладает теплый колорит. Создается ощущение теплоты, уюта старого подмосковного города. На переднем плане по тающему снегу намечаются проталины дороги. Можно почувствовать и понять приближение весны. Наезженная, засыпанная снегом, дорога ведет к Лавре.

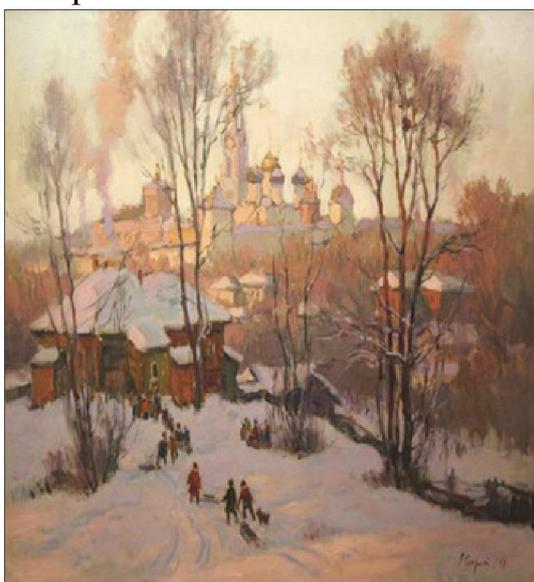

Рис. 13. В.М. Секрет. Ранняя весна

Рис. 14. В.М. Секрет. Зима в Сергиевом Посаде, холст, масло. 2005

Троице-Сергиева Лавра предстаёт перед нами в теплом свете, ярко освещенная солнцем и вызывает совсем другие эмоции в сравнении с работами Е.Г. Захарова. Жизнь, занятия и увлечения горожан автор умело вписывает в архитектурный пейзаж.

Многие работы художников Сергиева Посада имеют историческую ценность. Сейчас большинства домиков и улочек, на которых они стояли, уже нет, город меняется, перестраивается, осовременивается. Но тем более ценны эти полотна, потому что они сохранили прошлое нашего города.

Творчество художников Сергиево-Посада студенты института игрушки изучают не только на занятиях в аудиториях, но и во внеучебной деятельности, участвуя в мероприятиях: встречах, мастер-классах, выставках. Так, студенты специальности 54.02.01 Дизайн посетили мастерскую Народного художника России Евгения Григорьевича Захарова. Встреча с мастером предполагала не только выставочный показ работ художника, но и участие студентов в мастер-классе по живописи. Е.Г. Захаров рассказывал о творческой и педагогической деятельности, демонстрировал свои работы разных лет (рис. 14).

Рис. 14. Встреча студентов Сергиево-Посадского института игрушки с В.Г. Захаровым в мастерской художника

Многие преподаватели Сергиево-Посадского института игрушки в разные периоды были его учениками: О.В. Озерова (ныне – директор института), И.В. Кравец, В.З. Куделина. Они сохранили самые теплые воспоминания о времени своего ученичества и отмечают добрый, отзывчивый характер учителя, всегда готового прийти на помощь молодым художникам. Работы Е.Г. Захарова цельно и мощно отражают его виденье мира. В 2021 году Народному художнику РФ Е.Г. Захарову вручена золотая медаль Российской Академии Художеств. В одном из интервью художник раскрыл свое творческое кредо: «Я вижу мир плотным, насыщенным страстями, борьбой противоречий и драматизмом. Я хочу, чтобы от моих работ у зрителя щемила душа, – это то, что я испытываю от окружающей действительности» [13].

Общение с художниками Сергиева Посада, знакомство с их работами способствуют развитию художественного вкуса у студентов, приобщению к истории родного города, пониманию особенностям деревянного зодчества средней полосы России. Осознают индивидуальность художника,

субъективность его взгляда на мир и, формируемую их восприятием, манеру отражения этого мира в своем творчестве.

Полотна местных мастеров воспитывают уважение к истории малой родины, ее природе и талантливым людям. Результатом посещения выставок и анализа работ художников становится понимание того, что творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, формирует его личность.

Литература

1. Барченков Н.И. // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Барченков,_Николай_Иванович (дата обращения: 27.09.2021).
2. Библиографический словарь: Художники народов СССР. – Т.4. – Кн.1. – Москва, 1983. – 592 с.
3. Выставка произведений художников города Загорска: Каталог / Авторы-сост. В. Десятников, Е. Ермолаев. – Москва, 1975.
4. Единый художественный рейтинг: Справочник. Вып. 5. – Москва, 2002. – 336 с.
5. Захаров Е., Петров В., Артёмов В. Живопись: Каталог / Автор текста и сост. Н. Исаева. – Загорск, 1979. – 132 с.
6. Иллюстрированная художественная энциклопедия: Художники Московской области. 1300 биографий. – Москва, 2002. – 436 с.
7. Манин В.С. Пейзаж в русской живописи // X Всероссийская художественная выставка «Россия»: Каталог / Отв. ред. А.У. Греков. – Москва, 2000. – Москва, 2004. – 557 с.
8. Областная выставка «Художники Подмосковья»: Каталог. – Москва, 1972. – 223 с.
9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 266 от 7 апреля 2021 года «О воспитательной работе в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации». – URL: http://fgosvo.ru/files/files/Pr_MON_266_07042021.pdf (дата обращения: 19.08.2021).
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2020 № 658 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). – URL: https://ссhgeu.ru/upload/iblock/096/54.02.01-_3_-_red.-23.11.2020 (дата обращения: 21.08.2021).
11. Секрет В.М. // Арт-новости, знания, энциклопедия. – URL: https://artchive.ru/artists/26296~Valerij_Mikhajlovich_Sekret/biography (дата обращения: 19.08.2021).
12. Третья зональная художественная выставка «Подмосковье»: Каталог. – Москва, 1990. – 73 с.

13. Художник Евгений Захаров получил золотую медаль российской Академии художеств. – URL: <https://tvr24.tv/news/hudozhnik-evgeniy-zaharov-poluchil-zolotuyu-medal-rossiyskoy-akademii-hudozhestv> (дата обращения: 25.02.2022).

References

1. Barchenkov N.I. // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Barchenkov,_Nikolaj_Ivanovich (дата обращения: 27.09.2021).
2. Библиографический словарь: Художники народов СССР. – Т.4. – Кн.1. – Москва, 1983. – 592 с.
3. Вывставка произведений художников города Загорска: Каталог / Авторы-сост. В. Десятников, Е. Ермолаев. – Москва, 1975.
4. Единый художественный рейтинг: Справочник. Вып. 5. – Москва, 2002. – 336 с.
5. Захаров Е., Петров В., Артыомов В. Живопись: Каталог / Автор текста и сост. Н. Исаева. – Загорск, 1979. – 132 с.
6. Иллюстрированная художественная энциклопедия: Художники Московской области. 1300 биографий. – Москва, 2002. – 436 с.
7. Манин В.С. Пейзаж в русской живописи // X Всероссийская художественная выставка «Россия»: Каталог / Отв. ред. А.У. Греков. – Москва, 2000. – Москва, 2004. – 557 с.
8. Областная выставка «Художники Подмоскв'я»: Каталог. – Москва, 1972. – 223 с.
9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 266 от 7 апреля 2021 года «О воспитательной работе в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации». – URL: http://fgosvo.ru/files/files/Pr_MON_266_07042021.pdf (дата обращения: 19.08.2021).
10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.11.2020 № 658 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). – URL: https://cchgeu.ru/upload/iblock/096/54.02.01-_3_-_red.-23.11.2020 (дата обращения: 21.08.2021).
11. Секрет В.М. // Википедия. – URL: https://artchive.ru/artists/26296~Valerij_Mikhajlovich_Sekret/biography (дата обращения: 19.08.2021).
12. Третья зональная художественная выставка «Подмоскв'е»: Каталог. – Москва, 1990. – 73 с.
13. Художник Евгений Захаров получил золотую медаль российской Академии художеств. – URL: <https://tvr24.tv/news/hudozhnik-evgeniy-zaharov-poluchil-zolotuyu-medal-rossiyskoy-akademii-hudozhestv>.

poluchil-zolotuyu-medal-rossiyskoy-akademii-hudozhestv (data obrashcheniya:
25.02.2022).