МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

24.03.2024 г.

День педагога-художника

Решение о создании нового праздника было принято в 2021 году на VIII Международном форуме педагогов-художников.

Изображение создано с помощью нейросети

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

В развитии искусства, в характере и особенностях отдельных его направлений большая роль принадлежит творческим личностям художников, которых история называла великими. Эти художники своей деятельностью участвуют в формировании и развитии искусства своего времени, откликаясь на запросы общества. Между творчеством художника и творчеством педагога существует прямая связь. Развитие искусства всегда связано с развитием школ, в которых формируются представители того или иного направления.

«Выдающиеся русские художники-педагоги»

Часть I

«Российская империя»

История русской художественной школы уходит своими истоками к рубежу XVII-XVIII веков, времени окончательного формирования нового, светского искусства. Русская школа придавала большое значение методике в художественном образовании. И уже к началу XIX века русская академическая школа рисунка считалась лучшей в Европе.

Лишь обучаясь у великих педагогов, подражая гениальным мастерам прошлого или черпая вдохновение в шедеврах своих духовных наставников, талантливый ученик имеет шанс вступить на путь, ведущий к вершинам мастерства .

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

Автопортрет

Лосенко Антон Павлович

(1737-1773 гг.)

Русский живописец, рисовальщик и педагог. Центральный представитель классицистической школы второй половины XVIII века, основоположник традиции исторической живописи.

«Чудесный улов» 1762 г.

Академик и профессор, директор Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Его активная педагогическая деятельность, продлилась недолго, но была очень плодотворной. Он является автором первого отечественного учебного пособия для учащихся Академии «Изъяснение краткой пропорции человека для пользы юношества». Лосенко вел занятия, рисуя вместе с учениками. Рядом с ними он выполнял с тех же постановок образцовые рисунки, не творческие, а преследующие определенные учебные задачи.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

К. Головачевский
«Портрет Г. И. Угрюмова»1814 г.

Угрюмов
Григорий Иванович
(1764-1823 гг.)

Русский живописец, крупнейший представитель классицистической школы исторической живописи. Почётный член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

«Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года»
1800-е

Угрюмов пользовался в России громкой известностью и благоволением императрицы Екатерины II и императоров Павла I и Александра I. Ректор отделения исторической живописи (с 1820 г.) Императорской Академии художеств. Угрюмов являлся инициатором создания Рисовального училища для вольноприходящих людей разного звания, открытого в 1798 году.

Дал образование крупнейшим художникам следующего поколения: Андрею Иванову, Василию Шебуеву и Алексею Егорову, а также портретистам Оресту Кипренскому и Александру Варнеку.

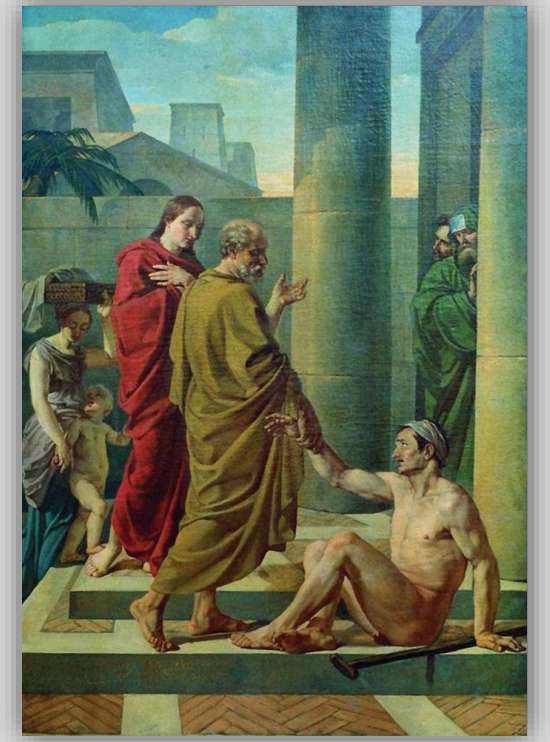
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

Автопортрет 1830 г.

Шебуев Василий Козьмич

(1777-1855 гг.)

Русский живописец, мастер классицистической школы первой трети XIX века, автор исторических картин и портретов. Академик, ректор живописного и скульптурного отделений Императорской Академии художеств.



«Апостолы Петр и Иоанн исцеляют хромого» 1838 г.

Анатомические рисунки Шебуева, а также рисунки с классических статуй легли в основу «Полного курса правил рисования и анатомии для питомцев Императорской Академии художеств», который Шебуев в основном закончил к 1822 году. Но издан учебник был лишь в 1831 году и получил другое название: «Антропометрия или размеры тела человеческого с образцовых произведений древних и с натуры для учащихся подражательным искусствам»

В академии он имел огромное влияние на развитие многих русских художников: Карла Брюллова , Александра Иванова, Федора Бруни, Петра Басина.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

Автопортрет 1811 г.

Венецианов Алексей Гаврилович

(1780-1847 гг.)

Русский живописец, мастер жанровых сцен из дворянской, мещанской, а позднее крестьянской жизни, педагог, член Петербуржской академии художеств, основатель собственной так называемой Венециановской школы.

«Жнецы» конец 1820-х г.

В деревне Сафонково Тверской губернии Венецианов организовал собственную художественную школу, в которой за 20 лет прошли обучение более 70 человек, в том числе семь из крепостного сословия. Многих учеников Венецианов брал на собственное содержание. Картины своих учеников учитель Венецианов выставлял вместе со своими на академических выставках. Следуя принципам своего учителя, художники школы отражали окружающую жизнь, в своих произведениях, с поэтической непосредственностью.

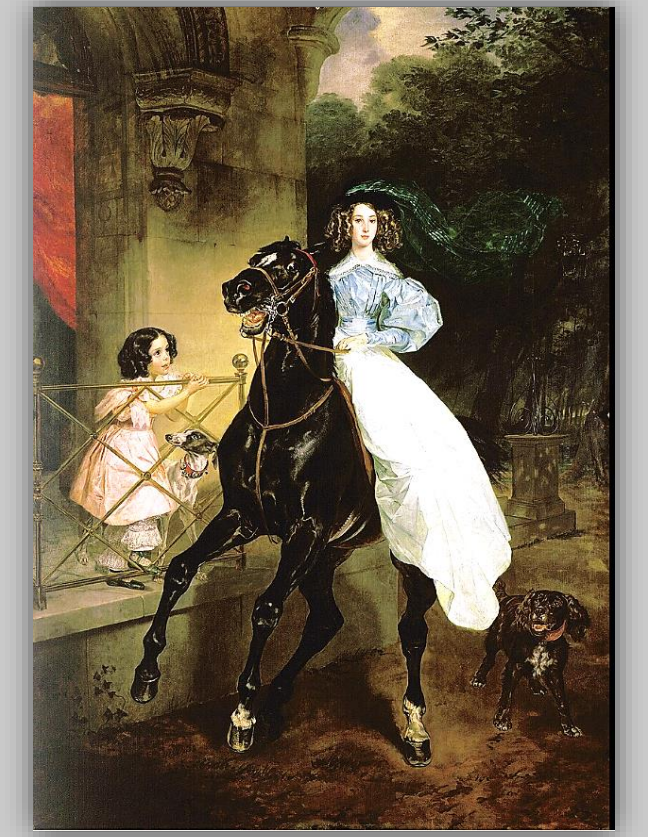
Среди учеников: живописец Григорий Сорока, Сергей Зарянко, Аполлон Мокрицкий.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

А. Тропинин « Портрет Карла Брюллова» 1836 г.

Брюллов
Карл Павлович
(1799-1852 гг.)

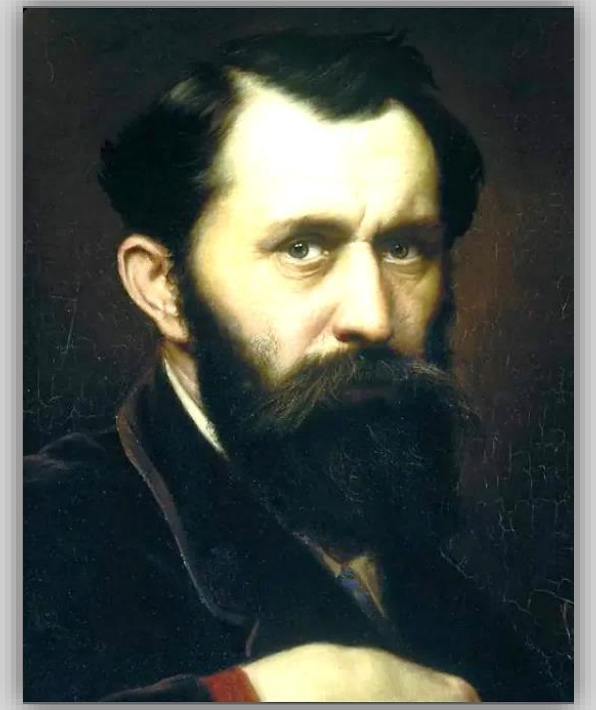
Выдающийся русский живописец и рисовальщик, портретист, жанрист. Автор монументальных исторических полотен. Профессор Академии художеств, с 1836 г. руководил историческим классом Академии.



«Всадница» 1832 г.

Карл Брюллов не только обновил академическую методику, но и внес изменения в художественный метод. Индивидуально подходил к каждому ученику, избегал единообразия заданий и обязательной их последовательности, особенно во внеклассных занятиях, не повторялся в упражнениях, которые он предлагал ученикам. Обучение делилось на три части: ознакомление с технической стороной искусства (технология), творческие задачи (овладение рисунком, живописью, композицией, их правилами), работа над картиной (творчество художника).

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ



Автопортрет 1870 г.

Перов Василий Григорьевич

(1834-1882 гг.)

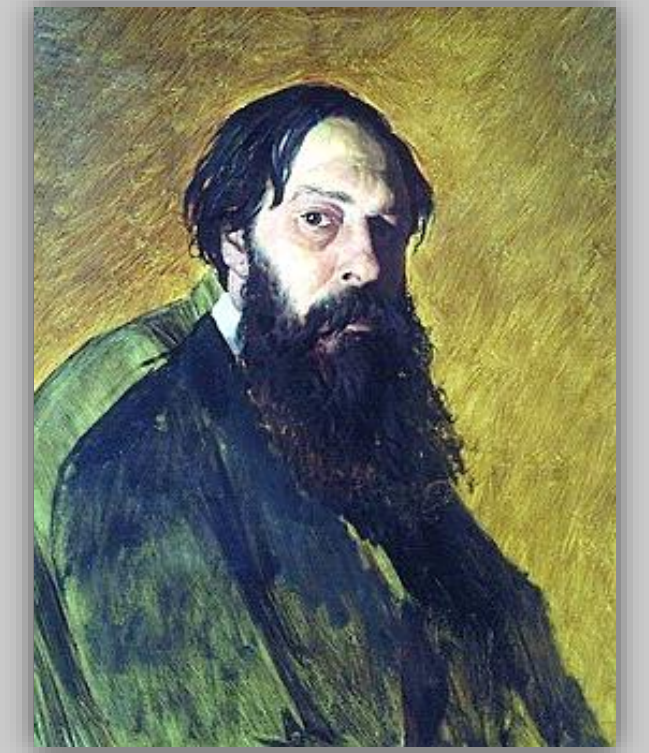
Русский живописец, жанрист и портретист, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Академик и профессор Императорской Академии художеств.

«Охотники на привале» 1871 г.

Перов не только великий художник, но и не менее талантливый педагог. С 1871 г. по 1882 г. Перов преподавал в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества. Василий Григорьевич рекомендовал делать небольшие краткие наброски увиденных и заинтересовавших ученика сцен. Однако, требовал показать на нескольких действующих лицах развитие – движение этой сцены. Предпочтение, сюжетной стороне искусства, определяло революционность его педагогики.

Среди его учеников были известные в будущем художники Михаил Нестеров, Андрей Рябушкин, Исаак Левитан, братья Коровины.

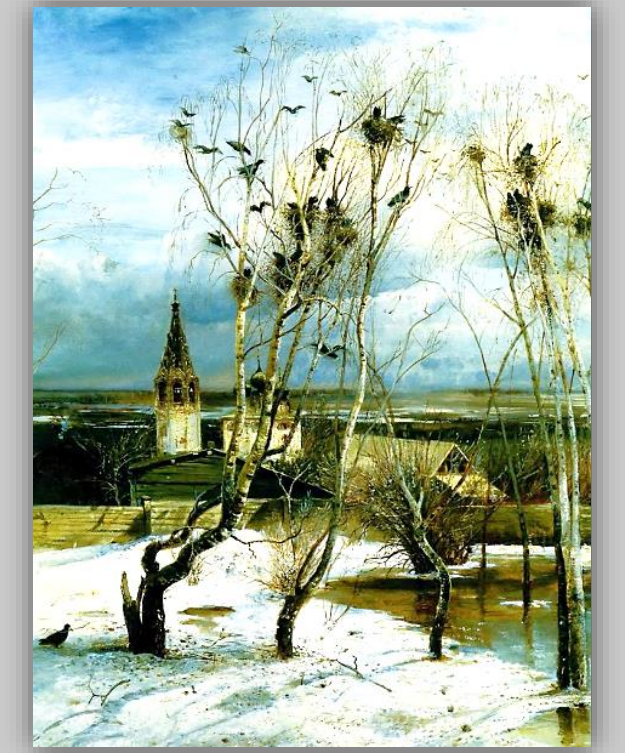
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ



В. Перов «Портрет Алексея Саврасова» 1878 г.

Саврасов
Алексей Кондратьевич
(1830-1897 гг.)

Русский художник – пейзажист, член-учредитель Товарищества передвижников. С 1858 г. руководитель пейзажного класса училища живописи и ваяния.

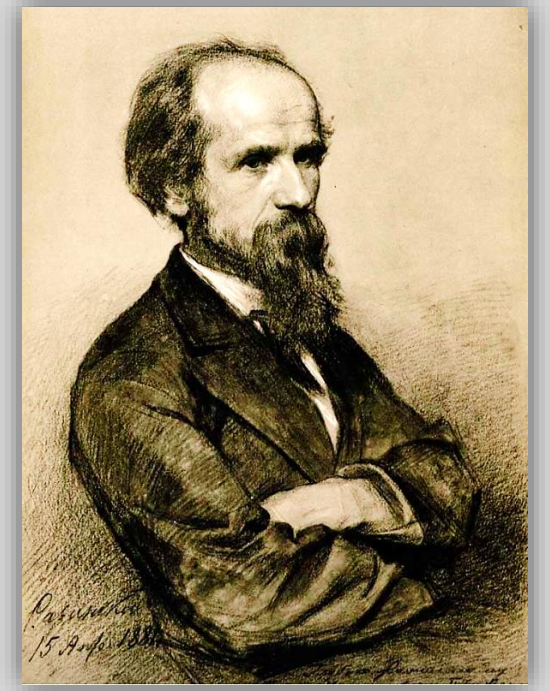


«Грачи прилетели» 1871 г.

Саврасов стремился приобщить своих учеников непосредственно к творческому процессу познавания природы и воплощению жизненных наблюдений в завершенных художественных образах. Он много часов проводили в классе, по-настоящему работая с учениками, здесь же писал свои картины. Его отношения с учениками были близкими и теплыми, почти семейными.
В соавторстве с В. В. Пукеревым А. К. Саврасов работал над созданием учебника рисования, куда вошли его русские пейзажи.

Среди учеников Саврасова: Лев Каменев, Константин Коровин, Михал Нестеров, Сергей Светославский, а любимым учеником мастера стал Исаак Левитан.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ



В. Е. Савинский
«Портрет П. П. Чистякова»

Чистяков
Павел Петрович
(1832-1919 гг.)

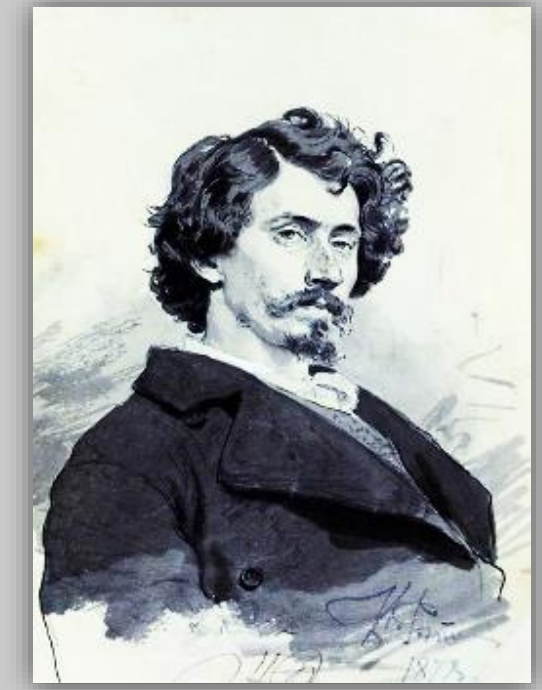
Русский художник и педагог, мастер исторической, жанровой и портретной живописи. С 1872 г. преподавал в Академии художеств. С 1890 года заведовал мозаичным отделением Академии художеств.

«Джованнина. Портрет десятилетней римлянки» 1860-е гг.

Павел Петрович переосмыслил и обобщил накопленное до него русской художественной школой. Построил систему, отразившую эволюцию, пережитую русским искусством во второй половине XIX века. Чистяков был истинным новатором, превратившим педагогику в высокое творчество. Его преподавательский талант был настолько велик, что к мастеру стремились попасть на обучение даже выпускники, окончившие с золотыми медалями Академию художеств! Несмотря на нестандартную методику преподавания и особенный взгляд на искусство, классы Чистякова были переполнены.

В разное время, школу Павла Чистякова прошли: Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Илья Репин, Николай Самокиш, Валентин Серов, Василий Суриков, Виктор Борисов-Мусатов, Игорь Грабарь, Василий Поленов, Василий Савинский и другие.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ



Автопортрет 1878 г.

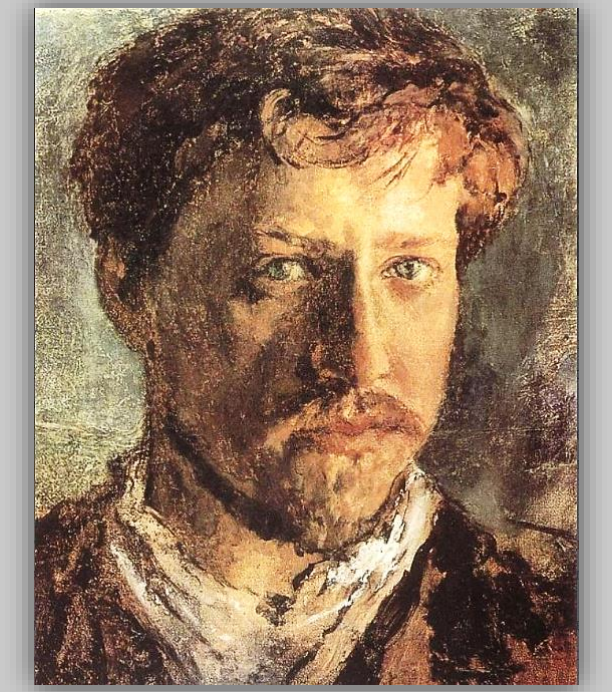
Репин
Илья Ефимович
(1844-1930 гг.)
Русский живописец и рисовальщик, портретист, жанрист, писатель и педагог. Академик Императорской Академии художеств. Профессор — руководитель мастерской (1894—1907 гг.) и ректор (1898—1899 гг.) Академии художеств. Член Товарищества передвижников

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 1880-1891 гг.

Репин рекомендовал своим студентам много работать с эскизами, активно посещать выставки и музеи. Советовал студентам создавать свои автопортреты, для тренировки изображения человека. Поощрял своих учеников в работе над различными стилями в поисках собственного стиля и выработки новой манеры написания картин. Репин считал, что профессор-руководитель должен с кистью в руках демонстрировать свой творческий метод и свои приемы письма.

Среди его учеников: Иван Билибин, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Иван Куликов, Филипп Малявин, Анна Остроумова-Лебедева, Константин Сомов, Николай Фешин. Непосредственный наставник Валентина Серова.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

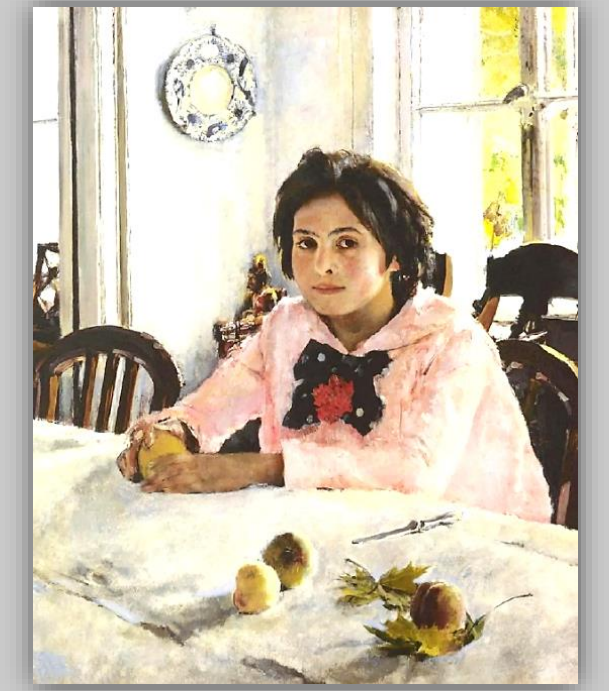


Автопортрет 1880-е г.

Серов Валентин Александрович

(1865-1911 гг.)

Русский живописец и график, признанный мастер психологического портрета, академик. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897-1909).



«Девочка с персиками» 1887 г.

Преподавание Серова строилось на близких ему творческих взглядах и на их утверждении личным примером, а также на основе собственного опыта. Был сторонником единоличного ведения преподавателем творческой мастерской, отстаивая единообразие требований, а значит, и единую стратегию в подготовке художника. Обучение в его мастерской строилось на культе натуры - на ее внимательном изучении. Нередко садился вместе со студентами и выполнял зарисовки поставленных им моделей, однако предостерегал от слепого копирования увиденного. Изменил темп работы в классе, давая постановки на несколько сеансов, а то и на несколько часов, заставляя работать по памяти.

Ученики Серова: Павел Кузнецов, Николай Сапунов, Мартирос Сарьян, Кузьма Петров-Водкин, Николай Ульянов, Константин Юон.

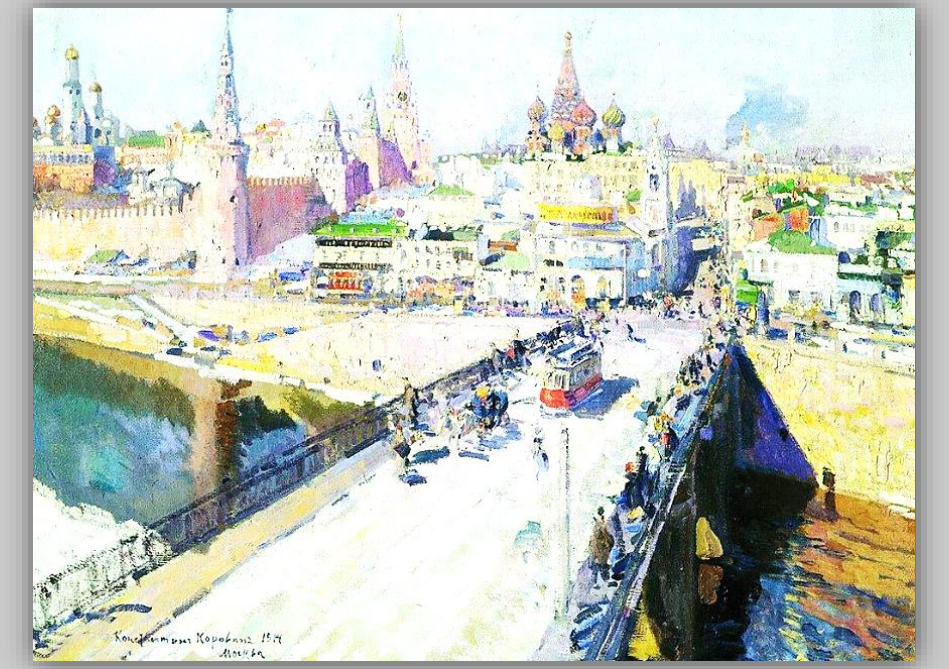
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

В. Серов. «Портрет К. А. Коровина» 1891 г.

Коровин Константин Алексеевич

(1861-1939 гг.)

Русский живописец, театральный художник, импрессионист, педагог, талантливый литератор — поэт и прозаик. С 1901 г. преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Главный декоратор и художник московских театров (с 1910 г.)



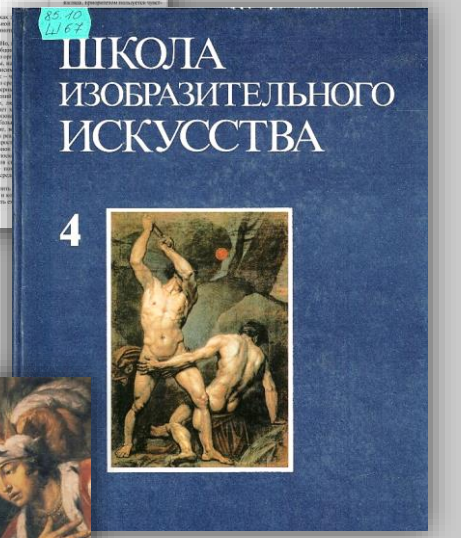
«Москворецкий мост» 1914 г.

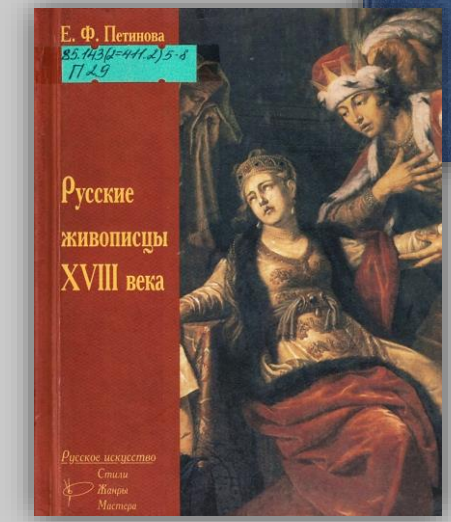
В преподавании живописи Коровин исходил из понимания цвета как основы передачи окружающей художника природы. Его теория цветовой живописи была неразрывно связана с пониманием целостного восприятия натуры и композиционной целостности в картине. В мастерскую к преподавателю Коровину стремились попасть большинство учащихся. Поэтому зачисление рассматривалось администрацией как награда за успешное прохождение курса.

Его ученики: Павел Кузнецов, Сергей Герасимов, Владимир Татлин, Мартирос Сарьян, Илья Машков, сценограф Сергей Николаев, будущий педагог, писатель и краевед Сергей Волков.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

Список литературы из фонда отделения обслуживания фундаментальной библиотеки в Институте культуры и искусств МГПУ:





Дубровин, Виктор Михайлович. Три основы творчества / В. М. Дубровин // Юный художник. - 2012. - № 10. - С. 40-41.

Кузнецов, А. М. Рисунок : рисунок фигуры / А. М. Кузнецов // Школа изобразительного искусства: в 10-ти вып. - М., 1993. - Вып. 4.- С. 5-57.

Петинова, Елена Фоминична. Русские живописцы XVIII века : биографии / Е. Ф. Петинова. - Санкт-Петербург : Искусство-СПб., 2002. - 236 с. : 8 л. цв. фото. - (Русское искусство: Стили. Жанры. Мастера). - Слов. терминов: с. 286-324. - Список ил.: с. 327-333. - Библиогр.: с. 325-326. - ISBN 5-210-01547-5.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

Ростовцев, Николай Николаевич. Очерки по истории методов преподавания рисунка : учеб. пособие для высш. художеств. учеб. заведений / Н. Н. Ростовцев. - Москва : Изобразительное искусство, 1983. - 288 с. : ил. - Примеч. в конце гл. - Список ил.: с. 283-286.

Дмитриева, Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества / Н. Дмитриева. - Москва : Искусство, 1951. - 171 с., [14 л. ч.-б. ил.]. - Список ил.: с. 171. - Примеч. в тексте. - Библиогр.: с. 169-170.

Молева, Нина Михайловна. Русская художественная школа второй половины XIX - начала XX века / Н. М. Молева, Э. М. Белютин. - Москва : Искусство, 1967. - 564 с. : ил. - Примеч. : с. 329-369. - Указ. имен: с. 370-385. - Список ил. : с. 386-390. - Иллюстратив. материалы: с. 391-564.

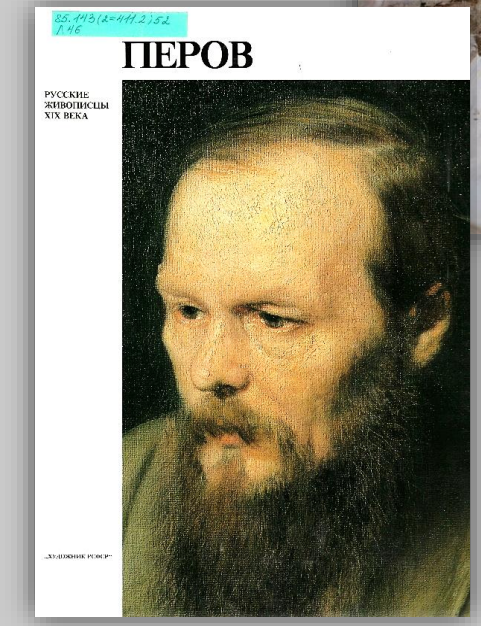
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

Алексей Гаврилович Венецианов, 1780-1847 / [гл. ред. А. Барагамян ; авт. текста С. Королева]. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники ; Т. 46). - Список ил.: с. 48. - На обл. загл.: Венецианов. - ISBN 978-5-7475-0023-5.

Илья Ефимович Репин, 1844-1930 / ООО "Издательский дом "Комсомольская правда" - Группа "Сегодня" ; авт. текста С. Королева ; гл. ред. А. Барагамян. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 48 с. : ил. - (Великие художники ; Т. 20). - Сер. указана на обл. - Вых. дан. на обороте тит. л. - Список ил.: с. 48. - ISBN 978-5-87107-193-9.

Алексей Кондратьевич Саврасов, 1830-1897 / [ООО "Издат. дом "Комсомольская правда" - Группа "Сегодня" ; авт. текста С. Королева ; гл. ред. А. Барагамян]. - Москва : Директ-Медиа, 2010. - 48 с. : ил. - (Великие художники ; Т. 22). - Вых. дан. на обороте тит. л. - Список ил.: с. 48. - ISBN 978-5-87107-195-3.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

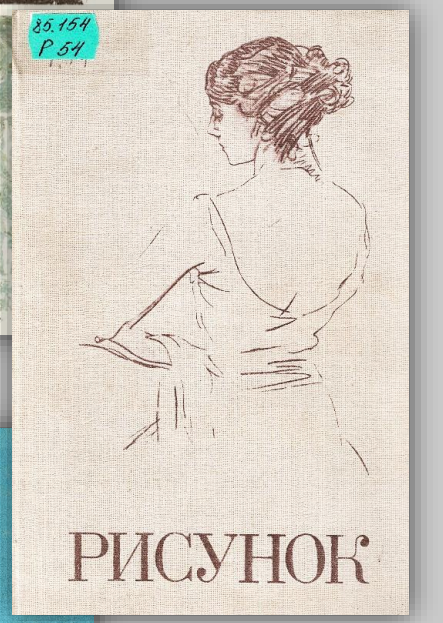


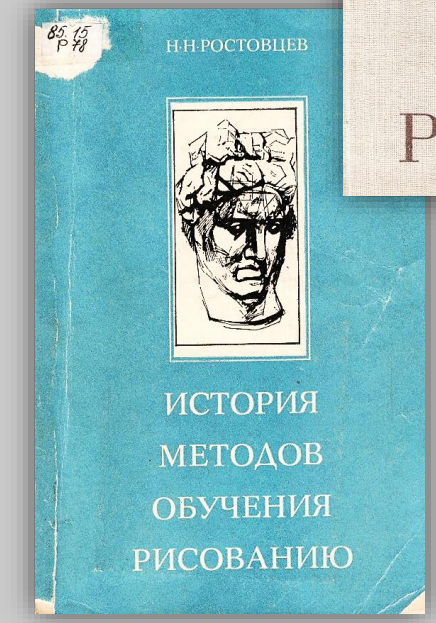
Брюллов : [альбом] / [авт. текста Е. Матвеева ; ред. Л. Жукова]. - Москва : Белый город, [20--?]. - 48 с. : ил. - (Мастера живописи). - Указ. произведений: с. 48. - Сер. указ. на обл. в конце кн. - ISBN 978-5-7793-1775-7.

Серов : [альбом] / [авт. текста Т. Пономарева ; гл. ред. Н. Астахова]. - Москва : Белый город, 2008. - 48 с. : ил. - (Мастера живописи). - Указ. произведений: с. 48. - Сер. указ. на обл. в конце кн. - ISBN 978-5-7793-1537-1.

Леняшин, Владимир Алексеевич. Василий Григорьевич Перов, 1834-1882 : [альбом] / В.А. Леняшин. - Ленинград : Художник РСФСР, 1987. - 248 с. : ил. - (Русские живописцы XIX века). - Авт. на обл. не указан. - На обл. загл.: Перов. - Список ил.: с. 242-248.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ





Молева, Нина Михайловна. Выдающиеся русские художники-педагоги : кн. для учителя / Н. М. Молева. - 2-е изд., доп. - Москва : Просвещение, 1991. - 413 с. - (Библиотека учителя изобразительного искусства). - ISBN 5-09-003294-7.

Рисунок : учеб. пособие для студентов художеств.-граф. фак. пед. ин-тов / под ред. А. М. Серова. - Москва : Просвещение, 1975. - 271 с. : ил.

Ростовцев, Николай Николаевич. История методов обучения рисованию : Рус. и сов. школы рисунка : учеб. пособие для студентов художеств.-граф. фак. пед. ин-тов по специальности № 2109 "Черчение, рисование и труд" / Н. Н. Ростовцев. - Москва : Просвещение, 1982. - 240 с. : ил. - Примеч. и коммент.: с. 227-239.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ МГПУ

Спасибо за внимание!

Талантливым и творческим, увлечённым своим делом педагогам-художникам, всем, кто щедро делится со своими учениками профессионализмом и мудростью — желаем здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения, творческих идей и успешной реализации новых проектов.

Презентацию подготовили сотрудники отделения обслуживания
фундаментальной библиотеки
в Институте культуры и искусств МГПУ:
Шувалова Е. Е., Харламов А. С.

При подготовке презентации использовались материалы Арт-портала Университетской библиотеки онлайн https://art.biblioclub.ru/index.php
и издания из фонда фундаментальной библиотеки МГПУ.