

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРТ-ПРОСТРАНСТВО» КАК МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАСТЕРА И УЧЕНИКА

Романенкова Ю.В.

Институт искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко

В статье рассматривается творческое объединение «АРТ-пространство» Института искусств имени Бориса Гринченко как возможная модель творческой деятельности студенчества в поле ВУЗа.

Ключевые слова: творческое объединение, система художественного образования, выставочная деятельность, арт-куратор.

Состояние высшего художественного образования нынешней Украины можно охарактеризовать довольно емко: это постоянно открытая к преобразованиям, готовая к модернизации, интеграции и восприятию влияний, синтезу традиций и т. п. ... система парадоксов. С учетом специфики сегодняшней политической ситуации в стране можно ожидать, что вопросы, связанные с культурой, образованием отодвинутся еще дальше в подсознании властимущих и займут еще более второстепенные позиции в системе ценностей чиновнического аппарата. Лозунг «Культура может подождать» на сегодня, к сожалению, продолжает оставаться актуальным. И художественное образование ощущает это на себе лучше, чем какая-либо иная сфера. Еще сложнее приходится тем островкам художественного образования, которые интегрированы в непрофильную среду, т. е. тем кафедрам или факультетам, которые занимаются подготовкой специалистов в среде нехудожественных ВУЗов, на сегодня таких немало. Проблема, как любая другая, имеет и аверс, и реверс. С одной стороны, можно сетовать на слабое внимание, плохое финансирование, предоставление государством ВУЗа самому себе в решении вопросов. И этому есть много подтверждений. С другой стороны, творческие специальности должны сосредотачиваться не в технических ВУЗах, а в профильных, которых на 2014 г. в стране насчитывается одиннадцать [1], из которых только шесть могут готовить собственно художников. Поэтому оправданным можно считать наличие факультетов или кафедр художественного профиля и в неспециализированных учебных заведениях, разумеется, при наличии там должного материально-технического и кадрового обеспечения, что, увы, наблюдается редко. Вопросы художественного образования и подготовки специалистов периодически становятся и темами для обсуждения на научных мероприятиях, и предметами анализа в научных статьях [4; 5-7; 9]. Комплекс проблем подготовки специалистов не раз анализировался в научных трудах (Р. Шмагало, С. Коновец, О. Смирнова, Е. Калиниченко, др.). О стадиях становления системы художественного образования в Украине написаны диссертационные исследования [1; 9].

Сфера подготовки учителей изобразительного искусства еще сложнее в силу наличия большего количества проблемных факторов. Если в подготовке художника можно акцентировать прежде всего те проблемы, решение которых связано с удовлетворением материальных нужд, то в данном случае речь идет и о наличии вопросов в области психологии, воспитания. Украинских ВУЗов, где выбравший для себя путь педагогики студент может получить квалификацию «учителя изобразительного искусства», тоже довольно мало: прежде всего, это несколько учебных заведений Киева, Полтавы, Луганска. Комплекс про-

блем, связанных с подготовкой педагогических кадров в области изобразительного искусства, не является малоисследованной проблемой, эта сфера освещается в научной литературе постоянно (О. Фурса, О. Михайличенко, И. Зязюн, Г. Падалка, Т. Агейкина-Старченко) [8]. Но несмотря на наличие разработанных методик, специализированной литературы, область подготовки педагогических кадров в пласте изобразительного искусства хранит в себе целый ряд сложных проблем.

Среди них – кадровое обеспечение факультетов и кафедр, занимающихся подготовкой специалистов, специфика наполнения учебных планов, обеспечение качественной специальной литературой, но в том числе и психологический фактор, т. е. отношение сначала абитуриента, потом – студента к своей будущей специальности и как результат – ее востребованность среди молодежи. Конечно, последний из названных компонентов напрямую зависит от предыдущих. Но во многом – и от того, как может нести преподаватель концепцию будущей специальности студенту, т. е. его профессиональная «чистоплотность» и грамотность. К сожалению, спрос на эту специальность, мнение о чем можно составить даже исходя из данных системы «Конкурс» за последние пару лет, довольно низок, хотя в текущем году и наблюдается тенденция к некоторому его повышению. Это влечет за собой необходимость реформирования системы подготовки, что должно отражаться и на учебно-методическом обеспечении, и на кадровом.

Одной из основных, наиболее ощутимых сложностей в данном случае является то, что требования к комплектации штата кафедр, факультетов художественного профиля не отличается от остальных, т. е. предполагается, что преподавательский штат должен быть укомплектован из специалистов-профессионалов высокого уровня с научными степенями и учеными званиями. Но специфика специальности не предполагает у художника такой возможности. Не так давно в системе высшего художественного образования было введено правило, согласно которому приравнивается звание «заслуженного художника» к званию доцента, «народного» – профессору. Однако это не решает всех проблем и смысловых несоответствий. Требование иметь большое количество научных публикаций усугубляет ситуацию, и эту проблему не решает наличие того или иного количества выставок или участие преподавателей в творческих проектах. Руководство творческих кафедр оказывается перед неразрешимой проблемой. Любой художник – прежде всего «творец», практик, и ему всегда довольно сложно совместить в себе творческую деятельность, выставочную, конкурсную и т. п., т.е. свое амплуа как действующего практика, мастера, и преподавательскую деятельность, предполагающую теоретические штудии как обязательный компонент. Многие художники

усматривают в этом требовании неграмотный подход к организации учебного процесса, непонимание специфики их деятельности и стремление к унификации всех требований, что приводит к профанационному подходу к делу. Совместить теоретические изыскания, научную работу и деятельность художника действительно чрезвычайно сложно. И требования к организации работы такого рода кафедр и факультетов, особенно в среде ВУЗов не художественного профиля, действительно необходимо пересматривать и совершенствовать. Однако лишь для того, чтобы облегчить работу профессионалам, но не позволить снизить уровень активности тем, кто склонен почитать на лаврах. Совмещать научную деятельность с творческой с одинаковым успехом действительно практически невозможно. Это было бы неким «леонардизмом», т. е. универсализмом личности, которого можно ждать далеко не от каждого. Не каждому доценту или профессору кафедры художественного профиля дано взрастить в себе Леонардо – и рисовать, и писать, и преподавать с одинаковым успехом.

Но в этой проблеме, как и в любой другой, есть реверс. Таким образом, оправдание, подобное вышеуказанному, должно касаться не всех. Художник – в большинстве случаев человек «не пишущий», т. е. не склонный к теоретизации. Процент творческих личностей, способных грамотно излагать свои мысли на бумаге и трансформировать их в научные тексты, диссертационные исследования, крайне мал [5]. Однако художник, работающий в системе образования, не может быть «немым» – его основная функция заключается в том, чтобы донести свой опыт, переедать знания. А делается это, разумеется, не только личным удачным, но молчаливым примером. Поэтому художник-преподаватель стоит перед задачей быть в системе художественного образования не только практиком, но и теоретиком, владеющим методикой преподавания, автором собственных методик. Для этого ему необходимо трансформировать свое представление о принципах деятельности, а это нелегко.

Учебными планами специальности «Изобразительное искусство» с присвоением квалификации «Учитель изобразительного искусства...» предусматривается блок из ряда профильно ориентированных дисциплин, практики, курсовые работы, в результате которых будущий художник получает азы преподавания изобразительной грамоты детям разных возрастов, т. е. становится учителем. К сожалению, приходится констатировать, что именно эти дисциплины, большей частью – теоретические, нередко вырабатывают у студентов мощный иммунитет к их будущей специальности, прежде всего – ее педкомпоненту. Причиной чаще всего становится недостаточная компетентность преподавательского состава, обеспечивающего эти дисциплины, отсутствие авторских разработок, методик. А главное – недостаточный компонент индивидуального в подходе к процессу обучения, что приводит к «шаблонизации», типизации и «выхлощенности» мышления студента и притуплению способности мыслить неординарно, абстрактно, что составляя основную опасность для обладателей данной специальности.

Концепция подготовки художников-педагогов всегда имеет два варианта расстановки акцентов, к сожалению, третий бывает возможен в единичных случаях. Вариант первый – это педагог, неплохо владеющий художественным ремеслом, вернее, азами оного, отдающий себя педагогической работе. Акцент в данной модели концепции ставится

именно на педкомпонент. К сожалению, с учетом сегодняшней ситуации в поле высшего образования и доминирующих специальностей выпускник как результат, как бы это цинично ни звучало – продукт – деятельности ВУЗа с подобной концепцией обречен быть невостребованным на рынке услуг. И приходится констатировать: процент выпускников, не нашедших себе работу по специальности и вынужденных получать второе образование в силу невостребованности первого очень велик. Вариант второй – это художник с правом преподавания, где акцент ставится на практическом компоненте подготовки. В этом случае речь идет о подготовке хорошего художника с высокой профессиональной планкой практика, но владеющего правом преподавать изобразительное искусство и необходимыми навыками это делать. Увы, третий вариант – когда акценты не расставляются подобным образом, а два составляющих элемента находятся в равном положении, пока практически недостижим в большинстве учебных заведений.

Одной из моделей, которые видятся результативными для повышения востребованности специальности, привлечения интереса к ней молодого поколения, можно назвать создание молодежных творческих объединений в структуре ВУЗа. В качестве экспериментальной эту модель взял на вооружение Институт искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко. Конечно, ее можно назвать очень энергозатратной, поскольку она предполагает как основное условие для внедрения не повышение финансирования, улучшения материально-технического обеспечения, обеспечение аудиторным и натюрмортным фондом – все это можно назвать константами подготовки будущих художников-педагогов, но не единственной и в данном случае – не основополагающей. Стержневыми в данном случае являются иные компоненты, на которых держится идея существования творческого объединения внутривузовского характера. А именно – человеческий фактор, т. е. иной тип, иные методы работы преподавателя со студентом. Основными критериями отбора членов объединения являются их творческая активность – желание развиваться творчески независимо от нагрузок, которые это предполагает, успешность в области профильно-ориентированных дисциплин, т. е. наличие у них таланта художника, но не только склонности к педагогической деятельности. Студент, входящий в состав художественного объединения, будучи готов к затратам времени помимо основной аудиторной нагрузки и домашних заданий, должен понимать цель этой деятельности, выяснять для себя ее целесообразность. Прежде всего, такая модель, форма творческого объединения может быть альтернативой официальному Союзу художников для тех, кто еще не в состоянии войти в его состав. Вступление в союз всегда сопряжено с некоторыми сложностями, не все из которых в силах преодолеть претендент, и не по своей вине. Но даже если они окажутся преодолимыми, к моменту вступления в подобную организацию молодой художник должен иметь определенный творческий «багаж» за плечами, опыт, наработки, его портфолио должно быть конкурентноспособно. Будущий «творец» не в состоянии войти в мир искусства самостоятельно, он нуждается в помощи в своих первых шагах. Для этого прежде всего и вводится модель объединения (в случае КУ имени Бориса Гринченко – «АРТ-пространство»), институт арт-кураторов которого выполняет те функции, которые не может в силу ограниченности полномочий, возможностью или времени выполнить обычный преподаватель

ВУЗа. Арт-куратор – личность, являющаяся для студента своего рода проводником, в руках которого сосредоточены все «красные нити» путей в искусство (добавим, что членство в таком объединении возможно и для выпускников, которые еще не нашли себя на «творческой кухне» и нуждаются в поддержке, а ВУЗ, выпустивший их в мир искусства, обязан ее предоставить, невзирая на то, что согласно условиям последних лет учебные заведения крайне редко берут на себя ответственность за трудоустройство своих выпускников, это ответственность за «продукцию» ВУЗа в лице специалистов, которых он подготовил). Те лабиринты, по которым проводит будущего художника-педагога арт-куратор, помогают ему сформироваться как самостоятельной творческой единице, найти «выходы в свет» и быть конкурентноспособным на арт-рынке в будущем, имея наработки, определенный опыт. Эта модель является логичным продолжением модели работы арт-мастерской как основной структурной ячейки творческой кафедры, факультета. Ее основной движущей силой является принцип взаимодействия художника-наставника и студента. Работа в таком тандеме зиждется на полной творческой энергоотдаче обеих сторон. Лишь при соблюдении условия, когда творческий процесс основан не на жестком соблюдении графика и протекает только в строго отведенные часы и в аудиторной форме, а строится на желании работать и преподавателя, и студента, возможен результат.

Доминантные векторы деятельности творческого объединения студентов можно видеть в следующем: конкурсная биография студентов, их выставочная деятельность, популяризация и продвижение их творческих наработок в художественной среде. Именно это является целью создания творческого объединения «АРТ-пространство».

Подобные магистральные направления работы требуют прежде всего энергоотдачи преподавательского состава, без которой идея функционирования арт-объединения превращается в утопию, равно как и наличия креативных, деятельных студентов. «АРТ-пространство» – это учебный проект, движущей силой которого являются преподаватели мастерской живописи Института искусств, живописцы Анна Крюкова и Леся Рябчук. Доминантным вектором стала именно живопись. Оба арт-куратора – члены Национального союза художников Украины, выпускники мастерской живописи Alma Mater украинского искусства – Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Это представительницы разных манер и течений в живописи. Л. Рябчук – постоянный участник всеукраинских художественных выставок, живописец, выпустивший уже несколько групп по специальности «Изобразительное искусство» и работающий над диссертацией на соискание научной степени кандидата педагогических наук.

А. Крюкова участвует в выставках международного и всеукраинского масштаба с 1990 г., яв-

Рис. 1. А. А. Крюкова. «Гурзуф» (холст, масло)

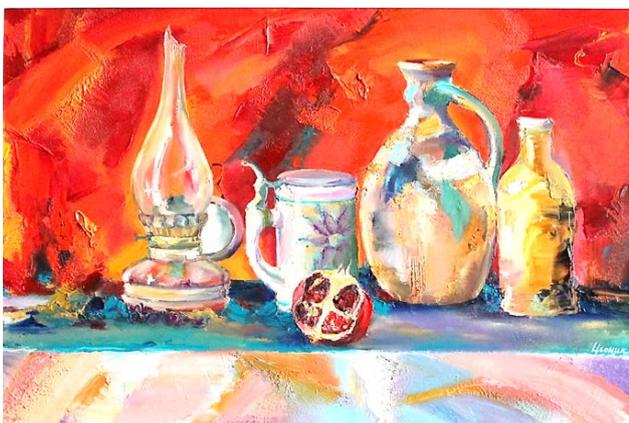

Рис. 3. Работы студентов-членов объединения «АРТ-пространство», мастерская А. Крюковой (М. Цемик. Натюрморт, холст, масло)

Рис. 2. Работы студентов-членов объединения «АРТ-пространство», мастерская А. Крюковой (А. Война. Пейзаж, акварель)

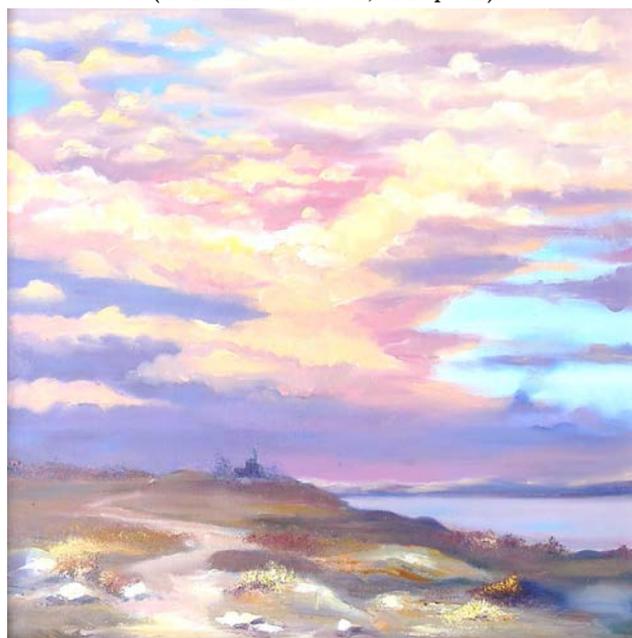

Рис. 4. Работы студентов-членов объединения «АРТ-пространство», мастерская А. Крюковой (М. Шапко. Пейзаж, холст, масло)

Рис. 5. Работы студентов-членов объединения «АРТ-пространство», мастерская А. Крюковой (Я. Билык. Этюд, холст, масло)

Рис. 6. Работы студентов-членов объединения «АРТ-пространство», мастерская Л. Рябчук (Ю. Шеменова. Пейзаж, холст, масло)

ляется почетным членом Национальной академии художеств Кыргызстана имени академика Т. Садыкова, лауреатом премии им. С. Шишко, лауреатом премии им. М. Дерегуса, лауреатом премии им. В. Зарецкого (рис. 1).

Членами объединения стали студенты, которых отбирали арт-кураторы исходя из уровня их профессиональной подготовки (рис. 2-7).

Арт-кураторы мастерской ведут свою работу по основным направлениям, которые результативны в подготовке сильных художников. Более того, можно взять на себя смелость утверждать, что они единственно результативны. Это прежде всего подготовка студентов-участников объединения, воспитанников мастерской живописи к участию в выставках как внутри ВУЗа, так и внешнего характера.

Организация один-два раза в учебном году выставок группы студентов является обязательным условием работы мастерской. Это прежде всего совместные проекты – студентов и их художественных наставников, которые дают студенческому ядру мастерской и объединения стимул стремиться достичь должного уровня профессионализма, чтобы работы учеников могли экспонироваться рядом с творческими штудиями их преподавателей (выставка 2013 г. «Мастер и его ученики», Киев, Дом Учителя).

Но имеют место и коллективные выставки студентов – наиболее перспективных представителей мастерской с точки зрения кураторов. Они могут устраиваться, например, по результатам выездных осенних пленеров, обязательных для будущих художников на протяжении уже не одного года.

Рис. 7. Работы студентов-членов объединения «АРТ-пространство», мастерская Л. Рябчук (Р. Мазуренко. Натюрморт, холст, масло)

Рис. 8. Работы студентов-членов объединения «АРТ-пространство», мастерская Л. Рябчук (А. Строкаль. Натюрморт, холст, масло)

Еще один аспект выставочной деятельности студентов, который находится в ведении кураторов объединения, пожалуй, наиболее важен и больше всего требует вмешательства преподавателя. Это участие студентов в выставках и конкурсах вне их ВУЗа, особенно в тех, для участия в которых мало одного желания, а требуется определенный опыт, наличие рекомендаций, концепции деятельности и т. п.

Примерами могут случить участие студентов в отборочных выставках Союза художников Украины (2013, 2014 гг.), международных конкурсах ранга «Art Vizualis», «Покров» или выставке-конкурсе, приуроченном к юбилею И. Е. Репина (2014 г., ил. 5-7). Весьма желательным, конечно, является и участие групп студентов в грантовых программах, которые могут помочь им самореализоваться на разных уровнях и выразить их творческий потенциал.

Еще одна из форм деятельности, которая может быть реализована художественным вузовским объединением, – студенческие аукционы творческих работ. Чаще всего такие аукционы устраиваются либо в благотворительных целях, либо с целью направить вырученные средства на приобретение материалов для мастерских, самих студентов. Это может быть как интернет-аукцион, так и проведенное в режиме реального времени мероприятие, с предаукционной выставкой и рекламной продукцией, освещающей творчество членов объединения.

Еще один компонент функционирования вузовского художественного объединения – это популяризация творчества студентов, входящих в

его состав, как и деятельности арт-кураторов. Это уравнивает студентов и опытных художников, их преподавателей в правах на то, чтобы результаты их работы были известны публике, что стимулирует их творческую активность.

Эта модель взаимодействия художника-преподавателя и студента имеет и минус, сказывающийся в первую очередь на работе самих арт-кураторов мастерской и объединения. Это необходимость тратить очень много времени на студенческую творческую жизнь, продвижение студентов в среде художественной богемы. А из этого следует, что

собственная выставочная биография резко обесценивается, активность ослабевает в силу недостатка сил и времени на свои проекты. Выбор преподавателя всегда осознан, отдавая себя работе объединения, деятельности творческой мастерской, художник почти всегда действует в ущерб себе, личным интересам в творчестве. Но взамен срабатывает «компенсаторный механизм»: появляются успешные совместные проекты, выставки, конкурсы, призовые места студентов на олимпиадах, что в результате способствует образованию настоящей Школы мастера.

Список литературы:

1. Волков С. Система мистецької освіти в культурі України 90-х років ХХ століття: традиції, реформи, перспективи: автореф. на здобуття наук. ступеня к. мистецтвознав.: спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури»/С. Волков. – К., 2003. – 24 с.
2. До питання мистецької освіти в Україні (оглядова довідка за матеріалами преси). – Електронний ресурс. – Режим доступу: <http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/90220;jsessionid=E2E0838366419C87FE183AE432FD831B>
3. Золотарева Л. Концепт «творчество» в изобразительном искусстве/ Л. Золотарева//Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://docs.google.com/viewer?url=http://7universum.com/pdf/philology/1/Zolotareva.pdf>
4. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. – Зб. наук. пр. – Вип. За 2005-2014. – К.: Хімджест, 2005-2014.
5. Романенкова Ю. Лидеры и аутсайдеры современного художественного образования Украины. Дизайн. Искусствоведение. Реставрация/ Ю. Романенкова//Материалы II Международной научной конференции [Искусство Евразии – на перекрестке культур проблем регионального искусствознания] – (Уфа, 15 октября 2013 г.). – С. 130-133.
6. Романенкова Ю. Арт-менеджер как «сталкер» современного художественного поля: к вопросу о подготовке специалистов/ Ю. Романенкова //Материалы V Всеукраїнської науково-практичної конференції [Становлення образотворчого мистецтва в сучасному соціокультурному просторі]. – (Луганськ, лютий 2014 р.). – С. 263-268.
7. Романенкова Ю. Проблемы подготовки специалистов в области музейного и экскурсионного дела современной Украины/Ю. Романенкова//Материалы Всеукраїнської науково-практичної конференції [Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи]. – (Умань, 2013 рік). – С. 112-116.
8. Смірнова О. Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. пен. н.: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)»/О. Смірнова. – К., 2005. – 22 с.
9. Шмагалю Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мистецтвознав.: спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури»/Р. Шмагалю. – Львів, 2005. – 44 с.

Романенкова Ю.В.

Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

ХУДОЖНЄ ОБ'ЄДНАННЯ «АРТ-ПРОСТІР» ЯК МОДЕЛЬ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙСТРА ТА УЧНЯ

Анотація

У статті розглядається творче об'єднання «АРТ-простір» Інституту мистецтв імені Бориса Грінченка як можлива модель творчої діяльності студентства у полі ВУЗу.

Ключові слова: творче об'єднання, система художньої освіти, виставкова діяльність, арт-куратор.

Romanenkova J.V.

Institute of Arts of the Kiev University named after Boris Grinchenko

ART ASSOCIATION «ART-SPACE» AS MODEL OF CREATIVER INTERACTION OF MASTER AND PUPIL

Summary

The article discusses art association "ART-space" of the Institute of Arts of Kiev university of Boris Grinchenko as the possible model of students' creative activity in university.

Keywords: art association, the system of art education, exhibition activities, art curator.