

О.В. Токарева, А.Е. Цыбисов

МЕТОДОЛОГИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

Авторы статьи делятся своим опытом преподавания изобразительного искусства на основе методологии конструктивизма в процессе обучения художников-живописцев. В статье описана подготовка выставочного проекта исторической живописи “Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб”, приуроченного к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Предложена *классификация исторической живописи*, состоящая из *поджанров*. Классификация исторической живописи проведена по критерию *отражения государственной символической политики*, созданной по заказу общественно-политических институтов, и по критерию *общественно-значимых сюжетов*.

Ключевые слова: методология, конструктивизм, классификация, историческая живопись, поджанры, обучение живописцев

Для цитирования: Токарева О.В., Цыбисов А.Е. Методология конструктивизма в преподавании исторической живописи // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2024. № 2. С. 39-45. EDN UXBLVR.

Olga. V. Tokareva, Aleksey E. Tsybisov THE METHODOLOGY OF CONSTRUCTIVISM IN TEACHING HISTORICAL PAINTING

Introduction. The authors of the article share their experience of teaching fine arts based on the methodology of constructivism in teaching students painting based on the preparation of the exhibition project “Moskovia – Volga Bulgaria: at the crossroads of paths and destinies”.

Goal. Formation of ideas in the public space about the events of national history.

Methods. Construction of historical events of the past by means of historical painting, classification and typologization.

The scientific novelty of the research. It is proposed to use the approach of the philosophy of constructivism in the training of painters. Methods of teaching painting according to the project “Moskovia – Volga Bulgaria: at the crossroads of paths and destinies.” A new classification of historical painting genres is presented and described: the battle genres “triumphant-symbolic”; “socio-political-symbolic”; “socio-dramatic”; “nationally identical-everyday”.

Results. Creation of a project of 15 paintings “Moskovia – Volga Bulgaria: at the crossroads of paths and destinies”, dedicated to the 1100th anniversary of the adoption of Islam by Volga Bulgaria.

Conclusions. From the point of view of constructivism, we have defined the classification of Russian historical painting in two directions: religious-iconographic and secular. We divided these trends into subgenres of historical painting, firstly, according to the criterion of plot; secondly, according to the criterion of reflecting state symbolic policy. We are talking about historical paintings commissioned by socio-political institutions. The order can come from the sovereign, the state or from a public organization. Conventionally, these types of genres can be designated as follows: The first subgenre is “triumphal-symbolic” battles, for example, works commissioned by the Russian tsars, dedicated to victory in wars; The second subgenre is “socio-political – symbolic”, an example of a modern project of 15 canvases “Moskovia – Volga Bulgaria: at the crossroads of paths and destinies”, commissioned by the Spiritual Administration of Muslims of the Moscow Region. Two other “socially significant” subgenres of historical painting are not necessarily custom-made, but do not deny this: 1) “socio-dramatic” is based on the dramatic basis of the relationships of historical characters; 2) “national-identical-everyday”, conveying the atmosphere of the past through everyday life.

Keywords: methodology, constructivism, classification, historical painting, genres, training of painters

For citation: Tokareva O.V., Tsybisov A.E. The methodology of constructivism in teaching historical painting // Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts. 2024. № 2. С.39-45. EDN UXBLVR.

Введение

Проблема. Сохранение памяти об исторических событиях в представлениях современного российского общества.

Актуальность. Современная реальность информационного общества изобилует попытками переписывания отечественной истории нашими геополитическими конкурентами, которые в совершенстве овладели приемами информационных войн с использованием постправды. Написание этой статьи обусловлено

желанием авторов противостоять этому явлению и обратить внимание на значение создания полотен исторической живописи, оказывающей влияние на формирование общественного мнения, создающей представление о нашей истории. Полотна с историческим сюжетом, на взгляд авторов статьи, являются актом конструирования реальности, которая формирует картину мира и по этой причине является инструментом формирования образа отечественной истории.

Разработанность темы. В статье использованы разработки и положения отечественных и зарубежных исследователей в области монументальной живописи [3,5,9,12] в интеграции с философией конструктивизма. Методология конструктивизма основана на теоретических разработках советского ученого Л. Выготского [6]; современных отечественных конструктивистов (А.Ю. Антоновский, Н. Бабич, Р.С. Жапарова, И.М. Зашихина, И.Т. Касавин, О.В. Токарева) [1,2,6-8,11]; зарубежных представителей конструктивизма (Г. Абель, Ж. Пиаже и др.) [13,10].

Объект исследования: методология конструктивизма.

Предмет изучения: преподавание исторической живописи.

Методология. Конструктивизм.

Методы исследования: конструирование исторических событий прошлого средствами исторической живописи; классификация *поджанров*; исторический сравнительный анализ.

Цель. Формирование представлений о событиях отечественной истории в общественном пространстве современной России.

Новизна.

Представленная методика преподавания А.Е. Цыбисова, описанная в статье, основана на принципах конструктивизма в преподавании исторической живописи. Статья написана в соавторстве с исследователем социального конструктивизма О.В. Токаревой.

Предложено использовать подход *философии конструктивизма* в обучении живописцев. Описана методика преподавания живописи на проекте *“Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб”*. Представлена и описана новая классификация *поджанров* исторической живописи: *поджанры батального жанра «триумфальный – символический»; «социально-политический – символический»; «социально-драматический»; «национально-идентичный – бытовой»*.

Результаты

В тесном сотрудничестве Казанского государственного института культуры и Духовного управления мусульман Московской области преподаватель академической живописи А.Е. Цыбисов и его студенты отделения монументально-декоративного искусства приняли участие в проекте *“Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб”*, приуроченном к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Студенты-живописцы провели научно-исследовательскую и художественную работу над созданием пятнадцати живописных полотен, иллюстрирующих знаковые личности и исторические эпизоды, которые оставили след на перекрестках путей и судеб Московии и Волжской Булгарии.

Экспозиция была представлена Раису Республики Татарстан Р.Н. Минниханову, Председателю Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шахразиеву, первому заместителю председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Р.Р. Аббясову, которые высоко оценили вклад студентов-живописцев и их преподавателя в развитие проекта. Репродукции работ были использованы при создании книги под названием *«Московия: рождение двуглавого орла»*, экземпляры которой вместе с благодарственными письмами были вручены Р.Р. Аббясовым всем художникам и руководителям проекта. Работы были переданы Духовному управлению мусульман Московской области и были экспонированы на галерейных площадках городов Казани, Коломны, Москвы. В данной статье представлена одна из работ проекта – *«Два царя»* (60x80 холст/масло), работа студентки 5 курса М. Зариповой. На картине изображена зимняя дорога в окрестностях Сергиева Посада. Сквозь лес видны купола Успенского собора, по дороге едут сани, в которых сидит Симеон Бекбулатович в царских одеждах, рядом с ним – Иван Грозный на грациозном черном коне (Рис. 1).

Рис. 1. «Саин Булат» 60x80, холст/масло. Студентка М. Зарипова.
Руководитель проекта А.Е. Цыбисов.

Обсуждение

Для понимания принципов методологии в обучении живописцев необходима комплексная система знаний по истории, философии искусства, политологии, социальной психологии. Подобной темой занимались исследователи: Г.С. Трифонова, Ю.А. Манин и др. [9,12]. Методология названных авторов в основном базируется на принципах освоения живописных техник. В нашем исследовании они тоже есть, однако в статье мы делаем акцент на подходе с точки зрения философии конструктивизма, без которого, на наш взгляд, невозможно понимание общественной значимости явления исторической живописи.

Конструктивизм – это одно из течений философской мысли, возникшее в конце 70-х – начале 80-х годов XX столетия, в своей сути представляющее эпистемологические подходы, в которых познание воспринимается как активное построение субъектом интерпретации модели мира, а не как простое его отражение [8,11]. Конструктивисты утверждают, что нет иной

реальности, кроме создаваемых человеком конструктов. Дефиниции конструктивизма разработаны в работах Г. Абея. Процессы понимания картины мира и себя в этом мире Абедем называются «креативно-конструктивными процессами интерпретации» [13]. Типологии, классификации, разделение на виды, типы, классы в науке, по мнению Абея, являются процессом интерпретации [11, с. 52-53], [13].

Исторический жанр в живописи давно известен. В России до XIII века эпохальные исторические события в основном отражены в образах древнерусской иконы. Так, икона «Благословенно воинство небесного царя...» (Церковь воинствующая, дерево, темпера, 144x396 см, Государственная Третьяковская галерея, г. Москва, 1550-е гг.) была написана по воле царя Ивана IV, посвящена взятию Казани. Другой пример подобной живописи – фреска «Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву» (Свято-Троицкая Сергиева Лавра, г. Сергиев-Посад, 1380 г.).

Светская историческая живопись в России начала свое развитие во время правления Петра I и отражена в батальном жанре. Император делал заказы живописцам из Западной Европы, которые изображали на полотнах победоносные события в войнах, которые вел император. Среди них широко известны полотна: «Полтавская баталия» Пьера Денни Мартена-младшего (1726 г., холст, масло 305x627 см., музей Полтавской битвы, г. Полтава); «Гангутское сражение» Мориса Бакуа (1724-1727 гг. Центральный военно-морской музей г. Санкт-Петербург). Оба произведения формируют представление у зрителей о победе Русской армии под командованием Петра I над шведами. Художники были современниками событий, представленных на картинах, выполняли государственный заказ на изготовление работ на батальные темы, отражали средствами изобразительного искусства события победы над врагом, что являлось выражением имперской символической политики Петра I.

Существуют картины исторической живописи с драматическими сюжетами: «Иван Грозный убивает своего сына» И.Е. Репина (1883-1885, холст, масло, 199,5x254 см.) или «Боярыня Морозова» В.И. Сурикова (1884-1887, холст, масло, 304x 587,5 см, Государственная Третьяковская галерея, г. Москва). На наш взгляд, обе картины созданы художниками как акт конструирования исторической реальности, но не являются историческим документом. Мы можем их назвать своего рода реконструкцией возможных событий.

С развитием светской живописи в России исторический жанр начал высоко цениться. Однако стоит заметить, что к этому жанру мы можем отнести и полотна с бытовыми сюжетами. Например, «Бурлаки на Волге» И.Е. Репина (1844-1930 гг., холст, масло, 131,5x 281 см, Государственная Третьяковская галерея, г. Москва). Сюжет картины является выразителем национальной идентичности. Полотно отражает исторические события жизни и труда простых людей, которые составля-

ют часть исторического прошлого русского народа, его историю и национальную идентичность.

К жанру исторической живописи относятся картины дистанционно отдаленные от времени событий социально-политического значения. Художник пишет картину об эпохальных исторических событиях прошлого и тем самым реконструирует эти события. Создавая картины на историческую тему, живописец сначала изучает историческую документацию, затем моделирует в своем воображении образ той эпохи, которую воссоздаст на картине. Погружаясь в трансцендентное пространство прошлого, на основе своих представлений он продуцирует мыслительные конструкции, создает эскизы, затем пишет полотно, в котором отражена атмосфера ушедшего времени. Создатель картины производит акт исторической коммуникации из прошлого в настоящее, тем самым транслирует свои представления в публичное пространство. Рассмотрим полотно «Минин и Пожарский» Михаила Скотти (1850 г., холст, масло 67x107 см, Государственный нижегородский художественный музей). Картина является исторической живописью, была написана по заказу частного лица, во времени, далеком от событий народного ополчения под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, взявших штурмом Китай-город в Москве, захваченный польскими интервентами. Историческое полотно представляет собой реконструкцию реальных исторических событий 1611-1612 гг. Представления художника транслируют образы прошлых событий, на основе которых формируется определенная картина мира как у современников художника XIX века, так и у последующих поколений. Таким же образом создавались полотна западноевропейских художников в эпоху Возрождения на темы мифов и легенд Древней Греции.

Жанр, который можно назвать «*исторической реконструкцией*», существует и сегодня. К нему мы относим и проект из

15 полотен «Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб».

На наш взгляд, с точки зрения *конструктивизма* историческая живопись является средством познания и понимания исторических событий и образов, где художник фиксирует информацию на полотне: облик архитектуры, одежды, технологий и природных ландшафтов, а затем информация транслируется последующим поколениям. Конструктивистский подход дает возможность живописи быть элементом воспитания будущих поколений. Художник, черпая вдохновение из прошлых событий истории, создает собственные произведения и оказывает влияние на искусство будущих поколений. Живопись, реализующая конструктивистский подход, становится частью образовательного процесса, помогает в изучении различных аспектов культурного наследия, будь то исследования в области искусствоведения, либо антропологические исследования в изучении истории.

Конструктивизм связан с культурно-исторической теорией Л. Выготского, который полагал, что процесс познания является социальным. Социум оказывает влияние на человека. Процесс воспитания оказывает влияние на мышление человека, на то, о чем и как он думает с самого раннего детства [4].

С точки зрения *социального конструктивизма* живопись подобна исторической документации, она способна передавать зрителям сюжеты и сцены из повседневной жизни людей, наполненной событиями, обычаями, портретами исторических персоналий. Изучая историю культуры по живописным полотнам, студенты понимают характерные особенности той или иной культуры прошлых столетий. На основе впечатлений, полученных от восприятия искусства мастеров исторической живописи, складывается представление о том, какие изменения произошли в культуре от одной эпохи к другой.

Мы полагаем, что философию конструктивизма уместно использовать в обучении студентов-живописцев, поскольку конструктивисткой подход помо-

гает развивать творческие способности художников.

Философия конструктивизма французского мыслителя Ж. Пиаже [10], основанная на идее того, что познание – это процесс конструирования картины мира, становится востребованной в образовании в области изобразительного искусства.

Практическая работа над проектом «Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб» проходила по определенному алгоритму. Для понимания особенностей культуры государства Волжская Булгария в работе со студентами на проекте были организованы встречи с экспертами по заданной теме. Студенты задавали вопросы, изучали исторические документы, артефакты.

Перед каждым начинающим живописцем были поставлены конкретные задачи. Над каждым полотном выставочного проекта работал один студент, который разрабатывал эскиз к выбранному эпизоду на основе полученной информации. В эту информацию входили: конкретный временной отрезок, исторические факты, особенности костюма и быта, оружие данной эпохи, портрет и характер исторической личности, предполагаемое место событий. Работы над эскизом начинались с зарисовки размером 3х5см, где без особой художественной детализации решалась общая пластика композиции. Студенты живописцы реконструировали исторические события прошлого. Руководителем проекта утверждался эскиз, дорабатывались наиболее подготовленные варианты.

При составлении портрета и характера исторической личности выполнялось много набросков человека с натуры с учетом нужного художнику ракурса движения и эмоции. В композицию включали символы. Определяли более подходящий формат холста под каждый эпизод; определяли цветовую гамму и колорит работы для лучшей передачи атмосферы происходящего. Работы выполнялись в традиционных техниках с использованием масляных красок для лучшей сохранности полотен.

В основу нашей методики обучения исторической живописи вошли следующие принципы:

1) *использование и сохранение традиционных, классических методов и техник написания живописных полотен;*

2) *изучение произведений живописи великих старых мастеров с анализом их стилистики, символики, исторического контекста;*

3) *поиск свежих идей в создании новых образов, вдохновленных культурным наследием прошлого;*

4) *стимуляция творческого потенциала и развитие фантазии студентов-живописцев;*

5) *создание творческой среды, способствующей самовыражению мыслей, чувств, эмоций художника, воплощенных на живописных полотнах;*

6) *содействие в создании творческих сообществ художников для обмена опытом, знаниями, идеями;*

7) *подготовка выставочных проектов.*

Заключение

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. С точки зрения конструктивизма мы можем определить типологию отечественной исторической живописи в двух направлениях: *религиозно-иконографическом* и *светском*. На их основе можно выделить *поджанры* исторической живописи: во-первых, по критерию *сюжета*, во-вторых, по критерию *отражения государственной символической политики*. Речь идет об исторической живописи, *созданной по заказу общественно-политических институтов*. Заказ может исходить либо от государя, государства, либо от общественной организации, как в случае с ансамблем художественных работ на примере проекта «*Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб*». Условно эти *поджанры* можно

обозначить следующим образом: два *поджанра*, отражающих «*символическую политику*», сделанные по институциональному заказу:

1-й *поджанр* – это батальный «*триумфальный – символический*», например, работы, сделанные по заказу русских царей, посвященные победам в войнах;

2-й *поджанр* – это «*социально-политический – символический*», нами приведен пример современного проекта из 15-ти полотен «*Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб*», сделан по заказу Духовного управления мусульман Московской области.

Другие два *поджанра* «*общественно-значимой*» исторической живописи не обязательно сделаны по заказу, но и не отрицают его: 1) «*социально-драматический*» *поджанр* основан на драматической основе взаимоотношений между историческими персонажами; 2) «*национально – идентичный – бытовой*» *поджанр* передает атмосферу прошлого через быт.

Теоретическая значимость статьи состоит в том, что обогащает теорию искусства новой классификацией *поджанров* исторической живописи с точки зрения философии конструктивизма и дает возможность использовать ее в обучении студентов в процессе написания полотен исторической живописи.

Практическая значимость представлена в методике написания полотен, созданных студентами-живописцами во время выполнения проекта «*Московия – Волжская Булгария: на перекрестке путей и судеб*», которая может быть интересна для других практикующих преподавателей живописи на проектах, связанных с созданием полотен исторической живописи.

Литература:

1. Антоновский А.Ю. Конструктивизм // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Москва: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009. 1248 с.
2. Бабич Нада Конструктивизм: обучение и преподавание // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013. №3 (25). С. 97-101.
3. Базиева Г.Д. Художественная коммуникация в монументальном искусстве // МНИЖ. 2020. №4-2 (94). С. 132-134.
4. Выготский Л.С. История развития высших психических функций. Москва: Юрайт, 2024. 336 с.

5. Гершкович З.И. Художественное творчество и техника массовой коммуникации (эстетико-социологические проблемы) / Художественное и научное творчество. Ред. Б.С. Мейлах. Ленинград: Наука, 1972. С. 209-236.
6. Жапарова Р.С. Теория конструктивизма в современном образовании // Обучение и воспитание: методики и практика. 2014. №17. С. 15-20.
7. Зашихина И.М. Почему культурно-историческая теория Льва Выготского актуальна сегодня? // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №5. С. 38-45.
8. Касавин И.Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Москва: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009. С. 63-72.
9. Манин Ю.А. Монументальная живопись: синтез искусства, науки и практики (методология изучения, анализа, и освоения техник и технологий: дис...канд. по искусствоведению: 5.10.3. Москва, 2023. 176 с.
10. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. Москва: Просвещение, 1969. 659 с.
11. Токарева О.В. Конструктивизм в политических коммуникациях российских женщин-парламентариев // Вестник ЗабГУ. 2017. №11. С.70-76.
12. Трифонова Г.С. Методологические принципы анализа монументальной живописи на примере изучения творчества южноуральского художника К.В.Фокина // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2010. №8 (184). С.68-75.
13. Abel G. Was ist Interpretationsphilosophie? Simon. (Hg.) Zeichen und Interpretation. Frankfurt a. M., 1994. S. 16-35.

References:

1. Antonovskij A.Ju. Konstruktivizm // Jenciklopedija jepistemologii i filosofii nauki. Moskva: «Kanon+», ROOI «Reabilitacija», 2009. 1248 s.
2. Babich Nada Konstruktivizm: obuchenie i prepodavanie // Vestnik KGPU im. V.P. Astaf'eva. 2013. №3 (25). S. 97-101.
3. Bazieva G.D. Hudozhestvennaja kommunikacija v monumental'nom iskusstve // MNIZh. 2020. №4-2 (94). S. 132-134.
4. Vygotskij L.S. Istorija razvitija vysshih psihicheskij funkcij. Moskva: Jurajt, 2024. 336 s.
5. Gershkovich Z.I. Hudozhestvennoe tvorcestvo i tehnik massovoj kommunikacii (jestetiko-sociologicheskie problemy) / Hudozhestvennoe i nauchnoe tvorcestvo. Red. B.S. Mejlah. Leningrad: Nauka, 1972. S. 209-236.
6. Zhaparova R.S. Teorija konstruktivizma v sovremennom obrazovanii // Obuchenie i vospitanie: metodiki i praktika. 2014. №17. S. 15-20.
7. Zashihina I.M. Pochemu kul'turno-istoricheskaja teorija L'va Vygotskogo aktual'na segodnja? // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2014. №5. S. 38-45.
8. Kasavin I.T. Jenciklopedija jepistemologii i filosofii nauki. Moskva: «Kanon+», ROOI «Reabilitacija», 2009. S. 63-72.
9. Manin Ju.A. Monumental'naja zhivopis': sintez iskusstva, nauki i praktiki (metodologija izuchenija, analiza, i osvoenija tehnik i tehnologij: dis...kand. po iskusstvovedeniju: 5.10.3. Moskva, 2023. 176 s.
10. Piazhe Zh. Izbrannye psihologicheskie trudy. Psihologija intellekta. Genezis chisla u rebenka. Logika i psihologija. Moskva: Prosveshhenie, 1969. 659 s.
11. Tokareva O.V. Konstruktivizm v politicheskij kommunikacijah rossijskij zhenshin-parlamentariev // Vestnik ZabGU. 2017. №11. S.70-76.
12. Trifonova G.S. Metodologicheskie principy analiza monumental'noj zhivopisi na primere izuchenija tvorcestva juzhnoural'skogo hudozhnika K.V.Fokina // Vestnik JuUrGU. Serija: Social'no-gumanitarnye nauki. 2010. №8 (184). S.68-75.
13. Abel G. Was ist Interpretationsphilosophie? Simon. (Hg.) Zeichen und Interpretation. Frankfurt a. M., 1994. S. 16-35.

УДК 75.03

EDN UACDYC

Е.А.Тумова

СТИЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА (НА АВТОРСКОМ ПРИМЕРЕ ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ)

В статье рассмотрены понятия «стилизация» и «трансформация» как вектор развития образного решения в современном искусстве живописи. Цель работы – проанализировать стилизацию как творческий метод для создания новых художественных образов объектов и их среды, для усиления воздействия зрительного и чувственного восприятия от образного решения картины. В качестве примера использованы живописные работы профессионального художника. Приведено обоснование применения метода стилизации в работах по изобразительному искусству. Методология анализа начинается от понятий: стиль, стилизация, трансформация и реализация их в работах художника. Проведен сравнительный анализ с реалистическими работами этого же автора с точки зрения образного решения, проанализирована взаимосвязь между изображением с натуры и