

Культура и искусство

Правильная ссылка на статью:

Сталинская Е.П. Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева: к юбилею художника, педагога, ученого и общественного деятеля // Культура и искусство. 2024. № 3. DOI: 10.7256/2454-0625.2024.3.69774 EDN: PAVKTH
URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=69774

Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева: к юбилею художника, педагога, ученого и общественного деятеля

Сталинская Екатерина Павловна

ORCID: 0000-0001-7692-7804

кандидат искусствоведения

доцент, кафедра искусствоведения, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия
имени А. Л. Штиглица

191187, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Соляной, 13

✉ estalinskaya@yandex.ru

[Статья из рубрики "Художественная культура и творчество"](#)

DOI:

10.7256/2454-0625.2024.3.69774

EDN:

PAVKTH

Дата направления статьи в редакцию:

06-02-2024

Дата публикации:

29-03-2024

Аннотация: В 2023 г. Ольге Леонидовне исполнилось 80 лет. Материалом данной статьи является жизнь и творчество представителя санкт-петербургской культуры, сочетающего в себе разные направления личностного проявления в искусстве, науке и общественной деятельности. В статье анализируются особенности её авторского творчества; педагогической и культурно-просветительской деятельности; опыт практической педагогики: в художественном развитии детей, в профессиональном образовании студентов, в научном ориентировании аспирантов, в поддержке и дополнительной квалификации практикующих педагогов. Актуальность данной работы заключается в осмыслении значения художественного образования для сохранения и развития отечественной культуры, где личный педагогический опыт Ольги Леонидовны ценен для

современного понимания роли и значения художественного образования в гуманитарном воспитании детей, молодежи и взрослых. Цель исследования состоит в определении личных достоинств и вклада О. Л. Некрасовой-Каратеевой в научное изучение психологических особенностей эстетического восприятия, понимания искусства и развития созидательных способностей к художественной деятельности на разных этапах взросления творческой личности. Методология исследования состоит из фактографического и систематического анализа творческо-педагогической судьбы Ольги Леонидовны. Анализ культурно-исторического контекста позволяет более глубоко понять не только саму личность Ольги Леонидовны, но и ее значительный вклад в развитие отечественной культуры, науки и искусства. Новизна исследования заключается – в комплексном подходе к анализу и изучению ее личного творческо-педагогического опыта. Отмечается важное значение научных публикаций О. Л. Некрасовой-Каратеевой в области психологии детского рисования, принципов и методов обучения основам композиции в ДПИ, методологии искусствоведения, организации и участия в научно-практических конференциях. В статье впервые приведены ранние творческие произведения Ольги Леонидовны, описываются художественно-культурные особенности многогранной деятельности, отмечаются теоретические и методико-педагогические аспекты художественного образования, проводимого ею в России. Значимость публикации необходима как пример для современных молодых педагогов-художников в личном участии и в поддержании на высоком уровне и развитии культуры и искусства. В заключение отмечается, что в разных аспектах личностно ориентированных видов деятельности, значение ее вклада велико.

Ключевые слова:

психология детского рисования, керамика, декоративно-прикладное искусство, методология аспирантских исследований, детское творчество, педагогика, Некрасова-Каратеева, Эрмитаж, Комбинат ДПИ, художественное образование

Несомненный интерес для научного изучения представляет личностный аспект и конкретный опыт участия Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой в прогрессивном процессе развития отечественного искусства. В данной статье предлагается внимательное изучение судьбы и уникального педагогического опыта Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, художника, доктора искусствоведения, профессора Педагогического университета им. А. И. Герцена.

Творческое наследие Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой

Рисунок 1. Портрет О. Л. Некрасовой-Каратеевой

С детских лет Ольга была увлечена рисованием, оно было ее любимым и главным занятием. Она посещала изостудию сначала в Доме пионеров Московского района Ленинграда, затем в Городском Дворце у замечательного педагога Соломона Давыдовича Левина. Он был незаурядным учителем, увлеченным искусством, любившим подростков и повлиявшим на их судьбы. Многие из его воспитанников стали впоследствии успешными профессиональными художниками, искусствоведами, педагогами. В 1960 г. она продолжила свое обучение в творческой сфере, перейдя из обычной школы Московского района в художественный класс школы № 190 на Фонтанке, который был организован при ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. После успешного окончания школы, Ольга поступила на кафедру Художественной керамики и стекла.

«Годы с 1962 по 1967 были счастливой порой студенчества. Училище захватило ее своей удивительной атмосферой, насыщенной искусством и творчеством. Студенческая жизнь протекала в классически оформленных интерьерах» [\[1, с. 394\]](#), в библиотеке с ее огромным собранием книг об искусстве. В музее училища хранитель и преподаватель Элеонора Дорофеевна Нестерова [\[2\]](#) проводила практические занятия со студентами 1 курса, показывая уникальные образцы декоративного искусства. Общение с выдающимися профессорами кафедры – Владимиром Федоровичем Марковым [\[3\]](#), Владимиром Сергеевичем Васильковским, Федором Семеновичем Энтелисом и Анатолием Михайловичем Миклашевским, которые стали для Ольги идеалами в представлении о деятелях высшего художественного образования. Практическому умению обучали студентов учебные мастера – Сусанна Сергеевна Первая и Александр Сергеевич Джуля. По окончании учебы, на защиту, она создала комплект стеклянной кухонной посуды и набор декоративных фаянсовых плиток, получив диплом художника декоративно-прикладного искусства с профессиональной специализацией – художник по художественной керамике и стеклу.

Рисунок 2. О. Л. Некрасова-Каратеева на защите диплома. Комплект стеклянной кухонной посуды и набор декоративных фаянсовых плиток. 1976 г.

Творческую карьеру О. Л. Некрасова-Каратеева начала в Экспериментальной мастерской Комбината декоративно-прикладного искусства (КДПИ) Художественного Фонда СССР, где создавала керамические работы как для серийного производства, так и уникальные произведения, предназначенные для декорирования интерьеров общественных учреждений, таких как театры, гостиницы, дворцы культуры, дома отдыха, исследовательские институты, санатории и др. Свои керамические композиции она демонстрировала на различных городских, республиканских и всесоюзных выставках.

В 1974 г. она была принята в члены Союза художников.

Рисунок 3. О. Л. Некрасова-Каратеева на IV съезде художников РСФСР. 1976 г. Москва

На протяжении 10 лет, с 1977 по 1986 гг., совместно с художниками-керамистами из числа воспитанников кафедры Художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, Ольга Леонидовна активно участвовала в выставках «Одна композиция» в

Голубой гостиной Союза художников.

Свое творческое кредо художник выразила так: «Образная содержательность, интеллигентность, лиризм, оригинальность композиционных решений. Работаю над пластикой форм (сосуды, скульптура, рельефы) и с разнообразными способами декорирования керамики (фактуры, подглазурная и надглазурная роспись, глазури). Излюбленные темы творчества: театр, Санкт-Петербург, материнство, природа, искусство» [4, с. 281]. В основном это: крупные декоративные блюда с росписью глазурями (серии натюрмортов и пейзажных композиций) или с рельефным декором (триптих «Летний сад» (1970), «Лунная ночь в городе» (1972) и другие); керамические рельефы: «Каллы» (1967), «Кувшин с розой» (1969); многочастная композиция «Фотопортреты» (1982), скульптурная 3х-фигурная группа «Арлекинад» («Пьеро», «Арлекин» и «Коломбина») (1979), пластическая композиция из керамических пластов «Силуэты» («На даче у Чехова в Мелихово») (1980), объемно-пространственная композиция «Пейзаж» (1981); композиция «Автопортрет в колесе» (1983). Особой композиционной программой отличается группа скульптур из керамических пластов «Театр» («Герой», «Героиня», «Музыкант», «Дуэнья», «Поэт») (1984), и композиция также из керамических пластов «Синий цирк» (1980); керамические «Птицы», парящие в пространстве выставки (1986). Интересно выстроена композиция из 7 сосудов «Вариации» (1985), где гончарные формы были созданы одной высоты, но с разными, взаимно составляющимися профилями и расписаны черным цветом по белой эмали сценами из летней жизни детей, словно собственные воспоминания автора и другие произведения.

Рисунок 4. Керамика «Одна композиция» О. Л. Некрасовой-Каратеевой.

Композиции из керамики, созданные Ольгой Леонидовной, всегда привлекали внимание зрителей и получали положительные отзывы от критиков. Искусствовед К. Ф. Софьина высоко оценила её художественное творчество, представленное на совместной выставке двух художников «Стекло Малевской-Малевич и керамика Некрасовой-Каратеевой», состоявшейся в 1987 г. в Елагиноостровском Дворце-музее: «Некрасова-Каратеева – художник, для которого творчество без постоянного эксперимента невысказано, и вместе с тем это очень цельный художник. <...> Каждая новая работа в чем-то контрастна по отношению к предыдущей – или материалом, или техникой, или размером. Художница решительно отказывается от проверенных приемов, если они не отвечают реализации

творческого

замысла» [\[5, с. 260\]](#).

«Комплект расписной посуды» (1979)

«Павильоны. Подсвечники» (1984)

«Солнцеворот» (1989)

«Синий цирк» (1985)

«Вазы-кашпо. Ажурные» (1987)

Вазы «Листья» (1995)

Рисунок 5. Керамические композиции О. Л. Некрасовой-Каратеевой.

Позже были созданы композиции: «Салют, Москва!» - ваза в форме храмового купола с букетом керамических ажурных фейерверков, к 850-летию Москвы (1997).

Рисунок 6. «Салют, Москва». (1997). Керамические композиции

«Пока горит свеча...» композиция, состоящая из вазы с керамическими цветами, помещенная под стеклянno-металлическую витрину с пескоструйными морозными узорами (1998).

Рисунок 7. «Пока горит свеча...». (1998). Стекло, керамика, металл

Серия «Портреты семейства кактусов» - (1997) и другие.

Рисунок 8. Серия «Портреты семейства кактусов». (1997). Керамика

Творческие работы находятся в Елагиноостровском дворце-музее, в интерьерах общественных зданий (театры, дома культуры, гостиницы (Карелия),

Рисунок. 9. Комплект декоративных предметов «Ампир» для поэтажных буфетов гостиницы «Карелия». (1983). Керамика

научно-исследовательские институты, пансионаты) и в частных коллекциях. В художественных произведениях Ольги Леонидовны проявился индивидуальный авторский стиль, приверженность культурным традициям Петербурга и городов России (Йошкар-Ола, Нефтеюганск, Тверь и другие).

Одновременно с опытом создания творческих произведений она осуществляла педагогическо-преподавательскую деятельность.

Педагогический опыт и методы обучения Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой

Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева - педагог с богатым опытом и авторскими методами обучения. Ее педагогический путь наполнен творчеством, инновациями и стремлением к развитию каждого ученика. Ею был разработан алгоритм критериев оценки детских произведений и научно обоснована интерпретация художественного текста детских рисунков, конкретизирована возрастная периодизация детского рисовального творчества.

Еще студенткой 4 курса, Ольга начала работать в детской изостудии «Мы рисуем в Эрмитаже» в 1964 г. и руководила ею в течение 12 лет.

Рисунок 10. О. Л. Некрасова-Каратеева. Занятие в Эрмитаже. 1980 г.

Ее организационные способности и творческий подход сделали музей и его коллекции источником вдохновения для маленьких детей и основой их знаний о мировом искусстве, истории и культуре. Она получала поддержку от выдающихся сотрудников Эрмитажа, включая директора Бориса Борисовича Пиотровского, руководителя школьного кабинета Любови Владимировны Антоновой и заведующей хозяйственной частью музея Ольги Николаевны Богдановой, которую еще Иосиф Абгарович Орбели (бывший директором Эрмитажа с 1934 по 1951 гг.) называл «Маленькой хозяйкой большого дома». О. Н. Богданова всегда безотказно поддерживала молодую учительницу во всех ее творческо-педагогических начинаниях: организации выставок детских рисунков в Растреллиевской галерее или в Фойе Эрмитажного театра, в проведении детских новогодних маскарадов в залах Эрмитажа, в организации автобусных поездок по пригородам и Золотому кольцу, в обновлении оборудования (мольбертов, стульчиков-подставок под краски и стаканчиков для воды) и прочем.

Рисунок 11. О. Л. Некрасова-Каратеева. На этюдах с Эрмитажными детьми. 1978 г.

Свою методику педагогического руководства маленькими эрмитажными воспитанниками Ольга Леонидовна строила, исходя из заветов своего учителя С. Д. Левина, которым он сам неизменно следовал и обобщил в фундаментальном труде «Ваш ребёнок рисует» (1980). «Эта книга оказалась очень полезной для родителей, воспитателей, педагогов – для всех, кто любит детей, стремится понять сложный и тонкий мир детства, помочь детям интересно жить и творить. <...> В детских рисунках наряду с общими, свойственными всем детям одного возраста, чертами и личными чертами их авторов, отражающие темперамент, врожденные задатки, склонности, особенности их характеров. Именно индивидуальность детей дает основу бесконечного разнообразия рисунков» [\[6, с. 71\]](#).

В процессе собственной педагогической практики она определила для себя следующие принципы: 1. каждого ребенка нужно уважать, любить, понимать, помогать ему по мере актуальных для него проблем; 2. строить занятия с детьми с учетом их личных способностей и психологических особенностей; 3. не научать детей расхожим изобразительным приемам, а развивать их личные творческие, поисковые способности к выразительному рисованию; 4. быть защитником творческого права детей и пропагандистом детского творчества.

Изначально Ольга Леонидовна решила и следовала взятому за основу правилу, что занятия рисованием с маленькими детьми в музее должны строиться на материале произведений искусства из эрмитажных коллекций, на раскрытии их сюжетов (исторических, библейских, эпических, реалистических), на смене посещений экспозиций в залах и занятий рисованием в помещении студии; методы общения со студийцами должны быть искренне уважительными, не заигрывая с детьми, а заинтересовывая рассказами о художниках, их произведениях и судьбах; развивать детей на лучших образцах мирового классического и современного искусства. Все узnanное и понятое дети старались выразить на бумаге. С тех пор ежегодными стали выставки детских рисунков музейных студийцев «Мы рисуем в Эрмитаже», значительно отличавшиеся по содержанию и художественному качеству от общегородских. Открытия выставок «Мы рисуем в Эрмитаже» стали заметными торжественными событиями в городе.

В 1977 г. В. Ф. Марков, руководитель кафедры Художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, пригласил О. Л. Некрасову-Каратееву преподавать на кафедре. Он поручил ей вести начальный курс по основам композиции на 1 курсе и композицию в материале на 4 курсе. Среди ее первых студентов были Ольга и Александр Флоренские, Игорь Харченко, Николай Полисский, Татьяна Новоселова (1 курс), а также Екатерина Оминина, Ольга Мунтян, Николай Передерий, Вера Носкова (4 курс), которые впоследствии стали успешными и широко известными художниками.

Начав преподавать студентам, Ольга Леонидовна продолжала самостоятельно изучать методику и культуру воспитания молодых художников у своих преподавателей. Ей была близка образовательная концепция школы, которую она узнала ещё во время своего обучения на кафедре: эта методика основывалась на изучении традиций и достижений мирового и отечественного искусства, включая освоение современных художественно-технологических практик и поиск новаторских подходов в авторском творчестве. «Обучение, основанное на фундаменте знаний истории искусства, с функциональной логикой конструктивного построения образовательного процесса, с необходимым материально-технологическим оснащением и главной эстетической идеей особого образования и воспитания художника декоративно-прикладного искусства» [\[3, с. 371\]](#).

Она соблюдала основные принципы преподавания на кафедре, которые формировали будущих художников-прикладников, при этом, адаптируя их к новым запросам времени. Ею была разработана дисциплина для 1 курса «Элементарные основы визуального графического языка для специальной декоративной композиции», как введение в специфику визуального языка в творчестве художников керамики, фарфора и стекла. На тот момент кафедра керамики и стекла нуждалась в собственном начально-профессиональном курсе специальной композиции.

На основе изучения классических образцов итальянской майолики она разработала программу композиции в материале для студентов 4 курса, подчёркивая, что цель учебного копирования заключается не только в воспроизведении внешних форм и характерных декоров, но и в осмыслении всех аспектов творческого процесса: технологических методов, стилистических особенностей и композиционных принципов великих мастеров эпохи Возрождения. Применение учебного копирования рассматривалось как эффективный подход к освоению художественных традиций и формированию профессиональных навыков у будущих художников-прикладников. «В отличие от сугубо ремесленных школ, в основе методики копирования на кафедре художественной керамики и стекла СПГХПА лежит аналитический принцип. Внимание студентов обращается не на механическое, пассивное повторение объекта и его декора, а на суть того, во имя чего и какими средствами создано произведение. Студент погружается в атмосферу творческих задач, которые стояли перед древним автором. При этом он осознает и порождающий произведение композиционно-структурный принцип, комплекс смыслов и связей, образующих художественно-выразительное целое» [\[7, с. 266\]](#).

Заключительный этап курса включал в себя создание уникальной многофигурной композиции и небольшого автопортрета, выполненного в технике подглазурной росписи по сырой эмали. Благодаря этой методике на кафедре сформировалась обширная и уникальная коллекция автопортретов студентов за многолетний период. В залах Музея декоративно-прикладного искусства неоднократно проводились выставки, такие как «Студенческие автопортреты» и «Художественные копии», получившие высокие оценки посетителей.

В 1994 г., после 17 лет работы в училище, Ольгу Леонидовну по результатам конкурса избрали на должность заведующего кафедрой Художественной керамики и стекла, которую она возглавляла до 2001 года. Этот период характеризовался значительными трудностями как в финансовом, так и в идеологическом аспектах высшего образования. Возникали проблемы: с финансированием, с нехваткой материалов для обучения, керамические печи часто выходили из строя, отопление отсутствовало даже в холодные зимние месяцы, оборудование устарело, а помещения давно нуждались в ремонте.

Тем не менее, Ольга Леонидовна активно искала возможности для полной реализации учебного процесса на кафедре, поддержки преподавательского состава и мотивации студентов. Благодаря её инициативе и совместным усилиям мастеров, преподавателей и студентов были проведены реконструкции мастерских и аудиторий кафедры, а в одной из отремонтированных аудиторий был создан выставочный Белый зал. Это событие оказало значительное воздействие на стимулирование творческой активности членов кафедры и обеспечение проведения учебных занятий в атмосфере творческих выставок. Периодические экспозиции работ выпускников и молодых преподавателей, а также материалы студенческих летних практик стали методическим фондом кафедры. Белый выставочный зал продолжает активно функционировать.

Как заведующая кафедрой она придавала большое значение организации производственных практик на фарфоровых, керамических и стекольных предприятиях страны, а также учебно-просветительских летних практик в пригородах Ленинграда (Петергофе, Ораниенбауме, Царском селе, Гатчине, Павловске), где студенты рисовали в парках и посещали дворцы-музеи, знакомясь с богатейшими коллекциями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Она понимала значение этих практик в подготовке студентов к профессиональной жизни художников в их практических компетенциях и в культурном развитии.

Значительно оживляли студенческую жизнь организуемые ею поездки со студентами во Львов, в Вильнюс, в Таллин, Каунас и знакомство там с художественными вузами, а также в Дзинтари (на творческую базу Художественного Фонда СССР), где студенты могли увидеть профессиональных художников в процессе работы в творческих группах.

По инициативе Ольги Леонидовны на кафедру были приглашены или оставлены после окончания учебы преподаватели и мастера: Ф. Р. Ахметзянов, В. П. Гусаров, С. Е. Сухарев, Д. А. Ильинский, М. Ю. Капустин, С. К. Русаков, И. В. Васильев, О. В. Долженкова, В. В. Светлова, которые обеспечили преемственность установок и идеалов старшего поколения учителей и придали новый творческий импульс жизни кафедры [\[1, с. 398\]](#).

Под руководством Ольги Леонидовны, недавние выпускники и молодые преподаватели кафедры Художественной керамики и стекла объединились в творческую группу под названием «Кратер». Они активно участвовали в выставках и керамических симпозиумах, постоянно представляя свои работы в учебном Музее декоративно-прикладного искусства: «Начало» (выставка по результатам I зимнего международного симпозиума по керамике в мастерских кафедры – 1996 г.), «Продолжение следует...» (выставка работ участников II симпозиума – 1997 г.), «Бумеранг. Возвращение» (групповая выставка выпускников-керамистов – 1998 г.), «Встреча» (1999 г.). Эта выставка символизировала встречу керамистов двух поколений: активно работающих, ставших известными художниками с мировым именем (В. С. Васильковский, А. Е. Задорин, В. Н. Гориславцев, М. А. Копылков, О.Л. Некрасова-Каратеева Н. Г. Савинова, В. А. Цивин) и выпускников 1980-1990-х гг. (Л. Богатко, А. Гладкий, Ю. Гусарова, Д. Ильинский, К. Копылков, М. Капустин, С. Соринский, Е. Сухарева, С. Сухарев, Ю. Репина, В. Швецов). Сама Ольга Леонидовна была инициатором и участником всех этих симпозиумов и выставок [\[8, с. 81\]](#).

Под ее руководством, созданная на кафедре творческая атмосфера способствовала активности студентов в учебном и художественном развитии, что отразилось на высоком качестве их курсовых и дипломных работ. Преподавательская деятельность О. Л. Некрасовой-Каратеевой сыграла ключевую роль в сохранении и развитии профессионального образования художников декоративно-прикладного искусства в ЛВХПУ-СПГХПА. Ей удалось создать единую команду преподавателей-единомышленников, способных сохранять и развивать традиции кафедры, соответствуя современным требованиям.

Благодаря своей жизненной мудрости и богатому опыту в области искусства и образования, а также продолжающемуся сотрудничеству с педагогами из школ и детских художественных студий (О. Л. уже 30 лет является председателем Совета по детскому художественному творчеству при Санкт-Петербургском союзе художников), она была приглашена в Российский государственный педагогический университет имени А. И.

Герцена. В 2000 году ей было предложено создать кафедру декоративно-прикладного искусства для подготовки будущих школьных учителей. В течение двух лет Ольга Леонидовна параллельно преподавала в двух вузах – в СПГХПА имени А. Л. Штиглица и в РГПУ имени А. И. Герцена.

С 2002 по 2020 г. она возглавляла вновь созданную кафедру декоративно-прикладного искусства в Герценовском университете. Для формирования преподавательского состава, она пригласила выпускников-«мухинцев», имевших уже опыт педагогической работы с детьми – керамистов, текстильщиков, дизайнеров. Уникальность новой кафедры заключалась в том, что здесь впервые вводилось обучение студентов – будущих педагогов работе с различными материалами в области декоративно-прикладного искусства [\[1, с. 399\]](#). Концепция кафедры, разработанная Ольгой Леонидовной, ставит главной целью не столько воспитание профессиональных художников, но – подготовку педагогов, готовых работать с детьми и обладающих высоким профессиональным уровнем в области декоративно-прикладного искусства. Здесь особое внимание уделяется методам и принципам преподавания искусства, истории и теории декоративно-прикладного искусства, специальной композиции в декоративном творчестве и практической работе с разными материалами и в разных техниках, а также теории и практике дизайна.

За заслуги в образовании Ольга Леонидовна награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации в 2007 г., благодарностью Министерства образования и науки Российской Федерации в 2012 г., знаком отличия «Педагог-художник года» за вклад в развитие системы художественного образования и поддержку детского творчества в 2016 г., медалью «Императрицы Марии Федоровны» 2017 г., а в 2023 г. медалью Международного Союза педагогов-художников «За вклад в развитие человечности».

Профессиональная деятельность воспитанников этой кафедры уже хорошо известна и способствует общему повышению уровня художественного образования и детского творчества в Санкт-Петербурге. Творческий и преподавательский опыт Ольги Леонидовны стал объектом ее научных размышлений и публикаций.

Научная деятельность Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой

Ольге Леонидовне Некрасовой-Каратеевой художнику и педагогу свойственно аналитическое и критическое отношение к результатам собственной деятельности. Продумывая программы обучения искусству, она анализировала методы, приемы, учебные и производственные процессы, сверяла их с современными научными разработками и писала статьи на эти темы, обсуждала их на научных и практических конференциях.

Публикации – более 130 статей в разных рецензируемых изданиях. Одни из первых научных статей были посвящены творческому развитию детей дошкольного и младшего школьного возраста в кружках ИЗО при Государственном Эрмитаже (1973); осмыслению образовательных условий творческого воспитания детей в художественных, исторических и краеведческих музеях (1975 - 1980) и анализ психологических особенностей восприятия картины зрителем-ребёнком в музее (в соавторстве с М. В. Осориной 1983 - 1988 гг.).

Итогом серьезного научного анализа собственного педагогического опыта многолетней практики руководства детской изостудии в Государственном Эрмитаже стало написание и защита (в 1987 г.) в Москве, в Академии педагогических наук кандидатской диссертации

на тему «Педагогические условия художественного воспитания детей младшего возраста в изостудии при музее», и ей была присвоена научная степень кандидата педагогических наук [9].

Интересным оказался ее опыт исследования рисовальной деятельности обезьян с 1985 по 1998 гг. По приглашению профессора Л. А. Фирсова – сотрудника Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, посетившего ее занятия с детьми в эрмитажной изостудии, она согласилась включиться в его научные лабораторные исследования рисовальной деятельности обезьян (орангутанов и шимпанзе) в антропоиднике в Колтушах. Явная любовь этих приматов к рисовальной деятельности и научное наблюдение за этим в лаборатории обратили ее внимание на графические закономерности и предпочтения в их рисунках. «Этот наш первый опыт, лишенный искусствоведческого содержания, в последующие годы нашего сотрудничества с О. Л. Некрасовой-Каратеевой был преобразован ею в набор тестов, позволивший не только грамотно давать их обезьянам, а потом и детям 2-4-летнего возраста, но также проводить статистическую обработку полученных результатов» [10, с.172]. И далее: «Методом этих тестов было обнаружено, что кроме цветового преферендума, шимпанзе (17 особей разного возраста и пола) были склонны выбирать предметы или их изображения по форме (преимущественно круглые), величине (преимущественно большие), количеству (преимущественно большие), композиции (исходная метка является «центром притяжения» для деятельности обезьян)» [10, с. 172-173].

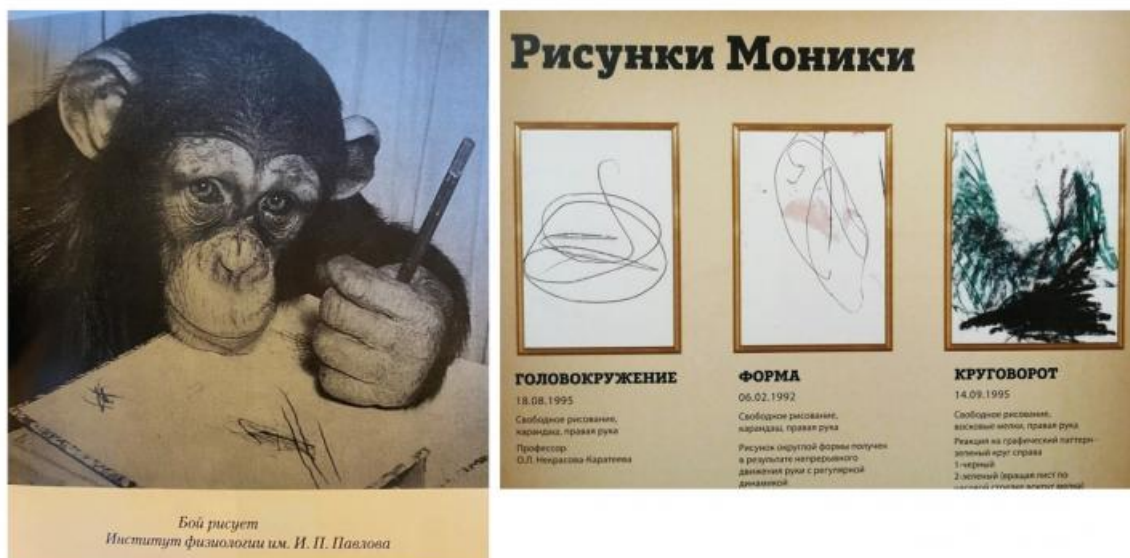

Рисунок 12. Рисунки шимпанзе Боя (1975) и орангутана Моники (1995)

На опыте этих исследований совместно с Л. А. Фирсовым, О. Л. Некрасова-Каратеева смогла определить психофизиологические основы графического языка до перехода в изобразительное рисование. Этот опыт позволил ей правильно оценить значение всеми наблюдаемого периода раннедетских «каракуль».

Тематика дальнейших исследований расширила проблематику: о природе выставок детского художественного творчества (1993), развитии творческих способностей детей на занятиях керамикой (1994), о культуре понимания, поддержки и развития детского творчества взрослыми (1999), об обеспечении и защите авторских прав ребёнка (2002), о том, как смотреть и видеть детские рисунки (2003).

Анализ огромной собранной О. Л. Некрасовой-Каратеевой коллекции детских рисунков всех возрастных категорий, представленный в ее докторской диссертации «Детский рисунок: комплексное искусствоведческое исследование» (2006 г.), показал психологическое значение первых доизобразительных «каракуль» в освоении графического изобразительного языка человеком. Она исследовала особенности каракульного рисования ребенка как результат его движений, след которых «хранит информацию об их направленности, силе и ритме», «выражает характер, темперамент, настроение ребенка», «малыш осваивает пространство рисунка в параметрах листа бумаги», ощущает результативность своего творчества. Наблюдения за рисующими детьми и обезьянами, а также сравнительный анализ рисунков обезьян и детей (1-3 г.) показали их формально-выразительное сходство [\[10, с.172\]](#).

На опыте этих психофизиологических и искусствоведческих исследований основ графического языка О.Л. Некрасова-Каратеева и смогла выстроить систему образовательной дисциплины для студентов – «Элементарные основы декоративной композиции» сначала на кафедре Художественной керамики и стекла ЛВХПУ/СПГХПА, затем в курсе «Специальная композиция в ДПИ» (РГПУ. Институт художественного образования).

Фундаментальной научно-исследовательской базой стали изучаемые Ольгой Леонидовной проблемы: «Новые проблемы художественного образования на рубеже веков» (1999), «Можно ли творить в вузе?» (1988), «Что мы можем? Заботы педагога-художника» (1990), «Музей и кафедра. К вопросу о взаимодействии» (1997), «Проблемы в работе с абитуриентами и принципы их подготовки по композиции» (2000), «Аналитическое копирование как метод творческого освоения декоративно-прикладного искусства» (2002), «Проблемы профильной подготовки учителя декоративно-прикладного искусства в педагогическом вузе» (2004). Эти научные труды имеют важное методическое значение в высшем художественном профессиональном образовании.

Многолетнее профессиональное общение с Борисом Андреевичем Столяровым – заведующим Российским Центром музейной педагогики и детского творчества при Русском музее, способствовало научно-публикационной деятельности Ольги Леонидовны. При его содействии и руководстве ею были написаны и опубликованы книги: «Детское творчество в музее: Учеб. пособие». (Образование через искусство). 2005 [\[11\]](#). «Этот удивительный мир предметов: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство»: учебное пособие» [\[12\]](#). «Учимся лепить: книжка-помощница» [\[13\]](#).

Публикации в разных изданиях, среди которых есть материалы, вошедшие в коллективные монографии. Так раздел «Предметное творчество детей (педагогический аспект)» включен в коллективную монографию «Предметные формы в системе культуры» под научной редакцией профессора М. А. Коськова [\[14, с. 159-177\]](#).

Разделы «Это загадочное ДПИ» [\[15, с. 565-611\]](#) и «Как смотреть и видеть детские рисунки» [\[15, с. 612-650\]](#) входят в коллективное учебное пособие для студентов «Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество» [\[15\]](#).

Будучи специалистом в декоративно-прикладном искусстве и в педагогике искусства, она руководила занятиями и научной деятельностью аспирантов. Под ее руководством подготовили и успешно защитили диссертации – 15 человек (из них – 8 российских, 5 из Китая (КНР), 1 из Афганистана, 1 из Республики Корея (Южная Корея)).

Основные научные работы защитившихся под ее научным руководством аспирантов были посвящены исследованиям в области декоративно-прикладного искусства разных видов:

- керамика, фарфор, текстиль, костюм, плакат – 10 защит: (Эльхом Махбуба Максуди (Афганистан): «Традиции орнаментики в современной керамике Афганистана» (1992); Баруткина Лариса Петровна: «Художественные особенности аланской керамики раннего средневековья: истоки и наследие» (2006); Люй Цзечжань (КНР): «Композиционные особенности живописи на фарфоре Китая» (2008); Лю Цзянь (КНР): «Шрифтовой художественный плакат: традиции и современность» (2008); Пин Пинфань (КНР): «Художественная интерпретация традиционной живописи Китая в декоративном убранстве интерьеров пригородных дворцов Санкт-Петербурга» (2009); Гусарова Юлия Васильевна: «Ленинградская керамика как феномен отечественного искусства второй половины XX века» (2011); Околович Марина Геннадиевна: «Искусство полихромного рельефного изразца Великого Новгорода и его окрестностей XVII-XVIII вв.» (2011); Андрейко Юлия Сергеевна: «Художественные традиции национального костюма бурят в творчестве современных художников-модельеров» (2011); Хуан Вань (КНР): «Фарфор с многоцветной подглазурной росписью города Лилин (Китай)» (2018); Ляхович Екатерина Викторовна: «Особенности рецепции и интерпретации китайского фарфора в европейском «шинуазри» (2022);
- по специфике интерпретации и экспонирования произведений ДПИ – 2 защиты: (Торопова Елена Олеговна: «Выставка произведений декоративно-прикладного искусства: история и специфика экспонирования» (2003); Чэнь Вэньхуа (КНР): «Выставки русской живописи в Китае: история и современность» (2008);
- по принципам художественного образования – 2 защиты: (Векслер Анна Кирилловна: «Коллаж в системе профессиональной подготовки художника-педагога» (2011); Фомина Светлана Игоревна: «Формирование и использование информационно-образовательной среды в условиях вузовской подготовки художника-педагога» (2011);
- по проблемам медиаарта – 1 защита: (Чо Хен Кен (Республика Корея): «Художественно-выразительные особенности медиаарта Южной Кореи» (2015).

Все бывшие ее аспиранты продолжают свою научную деятельность и преподают в разных вузах мира.

Искусствоведческий анализ феномена детского рисования послужил основой для написания О. Л. Некрасовой-Каратеевой докторской диссертации: «Детский рисунок: комплексное искусствоведческое исследование», которую она защитила в 2006 г. и ей была присвоена научная степень доктора искусствоведения [\[16\]](#).

Ее подход к изучению феномена детского рисования был основан на учении философа М. С. Кагана, давшего определение «теоретического искусствоведения», когда предметом изучения являются «не отдельные уникальные произведения и не их исторически разворачивающиеся «цепочки», а те общие устойчивые, инвариантные качества и закономерности, которые связывают изнутри множество конкретных произведений, – речь идет о специфических структурных признаках каждого вида искусства, каждого рода и жанра, об особенностях содержания и формы в данной области искусства, о его изобразительно-выразительном языке и т.д., и т.п.» [\[17, с. 123\]](#).

В диссертации ею были рассмотрены разные аспекты детского рисования как культурно-исторического явления с позиций: феноменологии, аксиологии, социальной культурологии, детской психологии, педагогики, искусствоведения; изучен и описан язык и особенности семантики, образной выразительности детского рисования; предложена возрастная периодизация детского художественного творчества на основе

понимания проблем адекватности процессам личностного развития ребенка-подростка; рассмотрены сущностные аспекты искусствоведческой интерпретации детских рисунков. Сделан вывод: «Детское творчество – это особый вид изобразительного искусства, обладающий своими принципами и методами изобразительно-творческой деятельности, содержанием, видоопределяющими свойствами и специфическими качествами» [\[16, с. 50\]](#).

За научно-педагогическую деятельность ей было присвоено ученое звание профессор (1995) и Заслуженный деятель искусств РФ (1998).

Кроме научных осмыслений в области детского и студенческого творчества, Ольга Леонидовна опубликовала ряд статей по церковному шитью в убранствах христианских храмов и о творчестве выдающихся церковных вышивальщиц (две из них «Современное церковное шитье как феномен русского искусства» (2019), «Шитые иконы В. Б. Казариной: подвиг веры и труда» (2020). Статьи, посвященные театру и фарфору: «Карикатуры братьев Николая и Сергея Легат: опыт интерпретации» (2015), «Анна Павлова – фотомодель» (2017), «Жар-птица». Читая мемуары (2021), «Воспоминания двух рыцарей балета» (2020), «Трехсотлетняя слава мейсоновского фарфора» (2010), «Выдающийся коллекционер Бернхард фон Барсевиш и его собрание фарфора» (2011) и «Вклад иностранных мастеров в создание русского императорского фарфора» (2015). Темы этих статей охватывают широкий спектр актуальных культурных явлений.

Особым научным разделом является серия публикаций, посвященных ученикам Ольги Леонидовны: «Петербургский дуэт» - Татьяна Новоселова, Вячеслав Швецов (2015), «Философские реминисценции в творчестве художника Михаила Капустина» (2023), «Арт-мастер Юлия Гусарова – художник многогранного таланта» (2023) и другие. Это осмысление учителем творческого авторского пути воспитанников – состоявшихся профессиональных художников.

С 2016 по 2022 г. Ольга Леонидовна была Председателем объединенного Диссертационного совета по защитах кандидатских и докторских диссертаций на базе РГПУ им А. И. Герцена и Академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по научной специальности 17.00.04 – изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура. За этот период свои научные кандидатские и докторские диссертации защитили в этом совете 103 соискателя.

За лекции, прочитанные в Китае в 2018 г. о российском художественном образовании и об особенностях ленинградской художественной керамики, ей были присвоены звания Почетного профессора Цзяньсийского педагогического университета и Почетного профессора Цзиндэчженского университета керамики.

Долгий период научной жизни Ольги Леонидовны посвящен изучению специфики искусства Китая: «Взаимовлияния искусства Китая и России – пространство для научных исследований» (2005), «Шинуазри – диалог культур. К проблеме исследования феномена» (2010), «Методологические подходы к изучению иконографии образов китайской мифологии» (2022) и другие.

Научная работа Ольги Леонидовны включает в себе исследование всех проблем, касающихся художественно-творческого развития детей и молодежи, а также художественной педагогики, культуры и искусства. Теоретические и практические труды Некрасовой-Каратеевой являются ценным вкладом в отечественную науку и художественное образование. Как педагог, преподаватель и научный деятель, она ведет широкую общественно-просветительскую деятельность.

Общественно-просветительская деятельность Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой

Ей всегда хотелось поделиться с другими тем, что она знает или только что узнала из области искусства.

Еще студенткой она вступила во всесоюзное просветительское общество «Знание» и в 1980-90-е гг. выступала с шефскими лекциями об искусстве в библиотеках, больницах, санаториях, домах отдыха. Особенно любила рассказывать о витражах, об истории стеклodelия и о фарфоре (китайском, европейском, русском), показывала стеклянные диапозитивы и иллюстрации через проекционные фонари. Она горела идеей просветительства широких масс людей, видела и с удовлетворением отмечала интерес и радостное просветление у слушателей.

Просветительская деятельность проводилась ею и на занятиях с воспитателями детских садов по поручению, данному ей и психологу Марии Осориной от С. Д. Левина. Целью этих встреч было желание помочь воспитателям увидеть и понять в детских рисунках их творческие достоинства, почувствовать в своих воспитанниках юных художников, способных к развитию не на основе повторения рекомендованных образцовых картинок, а на основе детского воображения и желания рисовать.

В 1974 г. она получила предложение от Детской редакции Ленинградского телевидения организовать и участвовать в цикле передач «Давайте рисовать!», где с группой эрмитажных детей проводила открытые занятия рисованием в телестудии. После завершения серии этих передач ей поступило предложение от Молодежной редакции Ленинградского ТВ войти в состав жюри конкурсных передач в виде интеллектуальных турниров команд старшеклассников из школ города – «Турнир СК». Она подготавливала и выступала экспертом в темах, связанных с архитектурой и изобразительным искусством. В состав экспертной комиссии входили: Председатель – народный артист Игорь Владимиров, члены жюри: Валерий Воскобойников – писатель-путешественник, автор серии книг «Жизнь замечательных детей»; композитор Андрей Петров; постоянный ведущий технических конкурсов Эдуард Каташков; литературовед Александра Пурцеладзе; реставратор из Эрмитажа Алексей Вячеславович Брянцев; художник-педагог – Ольга Некрасова-Каратеева; музыковед Владимир Фрумкин. Это были занимательные, образовательные, соревновательные, конкурсные передачи для старшеклассников в открытом эфире. До сих пор среди бывших участников этих конкурсов проводятся встречи с эмоциональными воспоминаниями о турнирах, как о самых интересных моментах в их молодой жизни.

По линии деятельности в качестве члена Комиссии по эстетическому воспитанию при Союзе художников СССР, Ольга Леонидовна принимала деятельное участие в разработке образовательной программы «Изобразительное искусство» по изобразительному искусству для общеобразовательных школ под руководством живописца, графика, педагога, Народного художника России Бориса Михайловича Неменского. Им издана целая серия просветительских книг для учителей школ, родителей, молодежи, но наиболее полно включившая в себя его размышления художника-педагога стала книга «Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений» [\[18\]](#).

Б. М. Неменский, обращаясь к учителям и чиновникам просвещения, повторял о роли искусства для образования и воспитания школьников: «Искусство приобщает нас к огромному человеческому опыту поисков нравственных ценностей, к находкам, к

ошибкам (часто диким и трагическим) к изменчивости этих поисков от века к веку, от народа к народу, от одной общественной группы к другой. Искусство очеловечивает не назиданием, оно не дает рецепта правильного поведения. Оно открывает путь к освоению огромного, многовекового людского опыта восторга и презрения, любви и ненависти для формирования собственного опыта отношений, поисков сегодняшних, сугубо личных критериев нравственного и безнравственного. Сугубо личных.... Всего общества» [\[18, с. 51\]](#). Борис Михайлович возглавил созданный в Москве Международный союз педагогов-художников, в сфере которого осуществляется постоянное взаимодействие с Ольгой Леонидовной.

В лихие 1990-е гг. в стране наступил кризис, дефолт, был слом социальных условий, уничтожено все то хорошее, что создавалось годами при советской власти, происходило расслоение общества, финансовые и человеческие потери. Резко упал уровень жизни, наступил дефицит продуктов и товаров, менялись цены и ухудшалось благосостояние граждан.

В 1990 г. умер С. Д. Левин, который был для многих ленинградских учителей рисования профессиональным лидером, мудрым советчиком, организующим центром при Дворце пионеров им. А. А. Жданова. Многие педагоги были растеряны, как и всё методико-педагогическое руководство города.

С учителями общеобразовательных учебных дисциплин (русский язык, математика, физика, история и т. д.) в школах дело обстояло еще не плохо, а вот у школьных учителей рисования (ИЗО) сокращались часы и ставки, поэтому они должны были искать дополнительную работу и еле сводили концы с концами. В системе дополнительного образования руководители кружков и студий особенно пострадали: вводились новые нормы наполнения групп в студиях; при этом понижались зарплаты педагогам; сокращались и закрывались детские и юношеские клубы, изостудии в районных Домах пионеров и школьников. Кое-где стали вводить оплату за учебу детей, но родители не могли себе этого позволить. К тому же сократилось оснащение занятий красками и рисовальными инструментами. Развивать творческие способности и желания детей становилось все труднее. Проблема детской беспризорности вновь стала актуальной, подростки привыкли проводить все свое свободное время на улице, в плохих компаниях. Наступил период разлуки и большого разочарования.

Одно событие этого времени (открытие выставки рисунков детей Армении в Доме Дружбы народов в 1993 г. и ее обсуждение) вызвало решительное желание у собравшихся там ленинградских педагогов сплотиться в поддержке друг друга. По предложению Ольги Леонидовны педагоги-художники решили создать специальный Независимый информационно-координационный совет (НИКС) по детскому художественному творчеству. Председателем такого Совета была избрана О. Л. Некрасова-Каратеева.

Базой Совета могла стать Ленинградская организация Союза художников РСФСР (ЛОСХ). Ольга Леонидовна вынесла это решение для обсуждения на заседании Правления ЛОСХа и получила единогласное согласие у всех членов Правления, а также поддержку у председателя – Е. Д. Мальцева и заведующего Выставочного центра – А. В. Сайкова (Решение Правления ЛОСХ от 5 мая 1993 г.).

Ленинградский НИКС по детскому творчеству с тех пор ежегодно организует в залах СХ общегородские выставки и конкурсы детского художественного творчества с торжественным открытием и приветствием теперь уже нынешнего Председателя СПб Союза художников – А. Н. Базанова.

В течение 30 лет Ольга Леонидовна продолжает руководить деятельностью Совета, проводит региональные семинары для педагогов дополнительного образования, является председателем жюри городских, всероссийских и международных выставок и конкурсов детского художественного творчества, принимает активное участие в помощи начинающим педагогам-художникам, защищает детские права на индивидуальное творчество ребенка.

Члены НИКС широко делятся своим опытом, участвуя в семинарах для педагогов, конференциях и публикуя статьи в научных и популярных изданиях, организуя радиопередачи для детей по вопросам искусства, проводят рецензирование образовательных программ по искусству.

Оставаясь общественной организацией, не имея государственного (чиновничьего) статуса, Независимый информационно-координационный совет по детскому художественному творчеству при Санкт-Петербургском Союзе художников сумел обрести в городе профессиональный и личностный авторитет, став неформальной школой педагогического мастерства в художественном образовании.

Опыт деятельности Санкт-Петербургского Информационно-координационного Совета был учтен при организации в 2013 г. в Москве Международного Союза педагогов-художников, где О. Л. Некрасова-Каратеева явилась соучредителем, а затем стала руководителем регионального отделения Международного союза педагогов-художников в Санкт-Петербурге, которое базируется теперь в Институте художественного образования РГПУ им. А. И. Герцена. Ольга Леонидовна является постоянным участником просветительских, научно-практических конференций по вопросам эстетического воспитания и художественного образования детей и молодежи.

Рисунок 13. О. Л. Некрасова-Каратеева с рисунками детей. 2015 г.

Рассматривая итог общественной деятельности Ольги Леонидовны, становится очевидно ее широкое просветительское значение в культурной жизни города.

Вывод

Исследование творчества Ольги Леонидовны, как художника-керамиста, показало оригинальность, эстетизм и большую образную выразительность ее произведений.

Основное содержание авторских работ заключается в пластически выраженных в керамике образов гуманистического смысла, очарованности природой, любви к родному городу Санкт-Петербургу, к театру, к образам поэзии. У нее ярко выражен собственный, оригинальный стиль пластического языка и формы. Участие ее произведений в публичных выставках сделало ее имя известным, а культурная направленность художественных тем вызывает отклик в душах зрителей. Значителен вклад О. Л. Некрасовой-Каратеевой в художественное оформление интерьеров общественных учреждений: театров, дворцов и домов культуры, санаториев в разных городах.

Описанный в статье уникальный педагогический опыт художественного образования дошкольников, школьников, студентов (подготовки профессиональной деятельности художников в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и подготовки педагогов-художников в РГПУ им. А. И. Герцена) дает представление о широком диапазоне методов и подходов к развитию художественного потенциала учащихся различных возрастов и уровней обучения. Ею разработаны образовательные методики профессиональной подготовки будущих преподавателей и проводятся методические семинары и консультации с практикующими педагогами-художниками по повышению квалификации.

Ольга Леонидовна не только разработала эффективный алгоритм оценки детских творческих работ, но и научно обосновала методы анализа произведений маленьких художников. Благодаря ей была уточнена возрастная периодизация в детском изобразительном творчестве, что позволяет более глубоко понимать и поддерживать развитие детского творческого потенциала. Опубликованные монографии и научные статьи являются основополагающими учебными материалами в профессиональном культурно-художественном образовании.

Более 4-х тысяч учеников – детей, студентов и взрослых, бывших ее воспитанников и слушателей, теперь активно служат искусству, отечественной культуре, художественному образованию и науке. Она уважаемый член педагогического, художественно-творческого и научного сообществ нашей страны, активный пропагандист ценности детского художественного творчества.

В 2023 г. Ольге Леонидовне исполнилось 80 лет. Она продолжает свою преподавательскую деятельность в РГПУ им. А. И. Герцена и экспертную в диссертационном совете, а также просветительскую в Международном Союзе педагогов-художников.

Библиография

1. Сталинская Е. П. Художник-педагог-ученый. В сборнике: Месмахеровские чтения - 2015. Материалы международной научно-практической конференции. ред.-сост. Г. Е. Прохоренко; ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2015. С. 394-401.
2. Некрасова-Каратеева О. Л. Элеонора Дорофеевна Нестерова - искусствовед, музейный хранитель, вузовский преподаватель. К проблеме педагогики искусства. Научное мнение. № 3, 2023. С. 31-39.
3. Некрасова-Каратеева О. Л. В. Ф. Марков - создатель школы ленинградской керамики. Terra Artis. Искусство и дизайн. № 2, 2021. С. 36-49.
4. Одна композиция. – СПб.: Издательство «Новая Нива», 2011. 320 с.
5. Софьина К. Ф. Выставка Н. П. Малевской-Малевич и О. Л. Некрасовой-Каратеевой // Советское декоративное искусство / Сост.: Т. К. Стриженова, Л. Я. Супрун. - М.: Советский художник, 1987 - . Вып. 9. 287 с.

6. Левин С. Д. Ваш ребенок рисует. – М.: Советский художник, 1980. 276 с.
7. Некрасова-Каратеева О. Л. Подготовка керамистов в СПГХПА им. А. Л. Штиглица: копирование исторических образцов. Виноградовские чтения в Петербурге. Фарфор XVIII-XXI вв.: Предприятия. Коллекции. Эксперты. //Материалы международных научно-практических конференций 2007-2009. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. С. 262 - 268.
8. Гусарова Ю. В. Ленинградская керамика как феномен отечественного искусства второй половины XX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: 17.00.04 /: Рос. гос. пед. Ун-т им. А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2011. 264 с.
9. Некрасова-Каратеева О. Л. Педагогические условия художественного воспитания детей младшего возраста в изостудии при музее. Автореферат кандид. диссертации, АПН, Москва, 1987. 18 с.
10. Фирсов Л. А. По ухабистым дорогам наук. СПб.; 2007. – 256 с.
11. Некрасова-Каратеева О. Л. Детское творчество в музее: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2005. 207 с. – (Образование через искусство)
12. Некрасова-Каратеева О. Л. Этот удивительный мир предметов: образовательная программа «Путь в изобразительное искусство»: учебное пособие. Санкт-Петербург: НП-Принт, 2010. 248 с.: ил.
13. Некрасова-Каратеева О. Л. Учимся лепить: книжка-помощница. 2-е издание, исправленное. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. 236 с., ил.
14. Некрасова-Каратеева О.Л. Предметное творчество детей (педагогический аспект). В книге: Предметные формы в системе культуры. Монография. Предметные формы в системе культуры: монография / под научной редакцией профессора М. А. Коськова. СПб: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2016. 507 с.
15. «Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество». 2-е издание, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2017. 719 с. (Соавторы: Бабияк. В.В., Бойко А. Г. Некрасова-Каратеева О. Л. и другие).
16. Некрасова-Каратеева Ольга Леонидовна. Детский рисунок: комплексное искусствоведческое исследование: автореферат ... доктора искусствоведения: 17.00.04.- Санкт-Петербург, 2005. 56 с.
17. Каган М.С. Искусствознание и художественная критика. Избранные статьи. – СПб.: Петрополис, 2001, С. 123
18. Неменский Б. М. «Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 240 с.: ил.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

В журнал «Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева: исследование функций художника, педагога, ученого и общественного деятеля», в которой проведено исследование многогранной профессиональной деятельности современного российского художника, доктора искусствоведения, преподавателя РГПУ им. А.И. Герцена.

Автор исходит в изучении данного вопроса из того, что жизнь и творчество Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой представляет собой многолетний достойный труд

как в качестве преподавателя и ученого, так и талантливого художника-керамиста. Как отмечено автором, она уважаемый член педагогического, художественно-творческого и научного сообществ нашей страны, активный пропагандист ценности детского художественного творчества.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью привлечения внимания к деятельности талантливых представителей современной российской науки и искусства. В ходе исследования автором применялись общенаучные методы анализа и синтеза, а также биографический и искусствоведческий анализ. Теоретическим обоснованием послужили труды М.С. Кагана, О.Л. Некрасовой-Каратеевой, Е.П. Сталинской, Ю.В. Гусаровой и др. Эмпирическую базу составили научные труды и произведения О.Л. Некрасовой-Каратеевой.

Как представляется, целью настоящего исследования является комплексный анализ творческой и преподавательской деятельности Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой. Предметом исследования послужило ее творчество и научная деятельность. К сожалению, в статье отсутствует теоретическая составляющая, которая должна содержать материал по научной разработанности проблематики, цели и задачах, методологии исследования. Автор начинает свою статью непосредственно с описания жизненного пути О.Л. Некрасовой-Каратеевой. По словам автора, научную новизну исследования составляют уникальные представленные материалы и проведенный комплексный анализ творческой судьбы художника.

Автором проведен подробный биографический анализ творческой судьбы Некрасовой-Каратеевой, начиная с обучения изостудии Дома пионеров Московского района Ленинграда и до настоящего момента.

Автор детально рассматривает каждый аспект деятельности О.Л. Некрасовой-Каратеевой: творчество, преподавание, научная и общественная деятельность. Им отмечена оригинальность, эстетизм и образная выразительность ее произведений как художника-керамиста, а также значительный вклад О.Л. Некрасовой-Каратеевой в художественное оформление интерьеров общественных учреждений: театров, дворцов и домов культуры, санаториев в разных городах.

Автор дает высокую оценку уникальному педагогическому опыту и оригинальной методике в сфере художественного образования дошкольников, школьников, студентов и педагогов.

В заключении автором представлен вывод по проведенному исследованию, в котором приведены все ключевые положения изложенного материала.

Представляется, что автор в своем материале затронул актуальные и интересные для современного социогуманитарного знания вопросы, избрав для анализа тему, рассмотрение которой в научно-исследовательском дискурсе повлечет определенные изменения в сложившихся подходах и направлениях анализа проблемы, затрагиваемой в представленной статье.

Полученные результаты позволяют утверждать, что изучение творчества и научной деятельности представителей науки и искусства нашей страны представляет несомненный теоретический и практический культурологический интерес и может служить источником дальнейших исследований.

Представленный в работе материал имеет четкую, логически выстроенную структуру, способствующую более полноценному усвоению материала. Этому способствует и адекватный выбор методологической базы. Библиографический список исследования состоит из 18 источников, что представляется достаточным для обобщения и анализа научного дискурса.

Автор выполнил поставленную цель, получил определенные научные результаты, позволившие обобщить материал, показал глубокое знание изучаемой проблематики.

Следует констатировать: статья может представлять интерес для читателей и заслуживает того, чтобы претендовать на опубликование в авторитетном научном издании после устранения указанных недостатков.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предметом исследования в представленной для публикации в журнале «Культура и искусство» статье, как автор несколько условно отразил в заголовке («Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева: исследование функций художника, педагога, ученого и общественного деятеля»), является биографический проект доктора искусствоведения, профессора, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Почетного профессора Цзяньсийского педагогического университета и Почетного профессора Цзиндэчженского университета керамики Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой, который автор с нескрываемой помпезностью определяет как «личностный аспект и конкретный опыт участия ... в прогрессивном процессе развития отечественного искусства». Видимо, «прогрессивный процесс развития отечественного искусства», в данном случае следует понимать в качестве объекта исследования. Излишняя помпезность, по мнению рецензента, отражена в избыточном определении «прогрессивный»: вряд ли автор имел ввиду существование некоторого «регрессивного процесса развития отечественного искусства» и способность российских деятелей искусств принимать в таких регрессивных процессах участие.

Вместе с тем, если исключить слабую теоретическую фундированность введения и некоторую сумбурность итогового вывода, представленное автором обобщение научной и научно-популярной публицистики, наряду с фото-документами, вполне укладывается в междисциплинарное поле микросоциологии, изучающей роль личности в развитии общества (в том числе выдающихся художников, музыкантов, литераторов, педагогов, ученых, политических и общественных деятелей). Понятно стремление автора избежать излишнего исследовательского формализма в жанре биографического очерка, тем более что представленная фактура, без сомнений, представляет научный интерес.

Автор достаточно детально осветил основные биографические этапы жизни и творчества Ольги Леонидовны, отдельно остановился на фактах признания её художественных, научных, педагогических и общественных заслуг, дополнил повествование фотоиллюстрациями. В целом автору удалось совместить исследовательскую и просветительскую нагрузку статьи. Хотя отдельные высказывания автора, по мнению рецензента, вскрывают стилистические казусы слабой сочетаемости теоретической и повседневной лексики: к примеру, в заголовке автор говорит об исследовании «функций художника, педагога, ученого и общественного деятеля», словно Ольга Леонидовна является частью некоего функционального механизма и не более того. А ведь речь идет о ныне здравствующем уважаемом педагоге и Заслуженном деятеле искусств России. Исходя из этических соображений, по мнению рецензента, подобное оценочное высказывание если и допустимо где-то в рассуждениях, требует обстоятельных разъяснений. В качестве же поясняющей части заголовка научной статьи оно явно препарирует достоинство и заслуги личности, выставляя на первый план не целостность личности, а её исключительно функциональную нагрузку.

В целом, можно констатировать, что предмет исследования (биографический проект) автором раскрыт на достойном публикации в научном журнале уровне. Но отдельные казусы следует доработать.

Методология исследования базируется на историко-биографическом описательном методе. Автор описал основные направления биографического проекта О. Л. Некрасовой-Каратеевой, максимально исключил из своего повествования теоретическую оценку достижений выдающейся личности, заменив её фактами общественного признания. В целом, за исключением отдельных казусов несочетаемости теоретической и повседневной лексики, автору удалось подчеркнуть научную и общественную значимость жизненного и творческого опыта О. Л. Некрасовой-Каратеевой.

Актуальность выбранной темы отдельно автор не поясняет читателю, полагаясь полностью на авторитет личности, заслугам которой дается высокая оценка посредством описания её биографического проекта. Рецензент обращает внимание, что было бы уместно поместить биографический проект О. Л. Некрасовой-Каратеевой в контекст сравнения с не менее значимыми персонами своего времени, подчеркнув тем самым актуальность выбранной темы.

Научная новизна статьи заключается, прежде всего, в обобщении различных источников, позволяющем реконструировать целостность биографического проекта О. Л. Некрасовой-Каратеевой.

Стиль текста, за исключением обозначенных выше казусов несочетаемости теоретической и повседневной лексики, можно считать научным. Существенное замечание относится к оформлению согласно ГОСТу иллюстративного материала (ГОСТ требует обязательной информативной подписи под рисунками). Здесь же рецензент отмечает этически небесспорное сочетание размеров отдельных фотодокументов: насколько приемлемо соотношение величины портрета рисующего Боя с фотопортретом выдающегося художника О. Л. Некрасовой-Каратеевой?

Структура статьи в целом соответствует логике изложения результатов научного исследования в жанре биографического очерка, но содержание вводной и заключительной части, по мнению рецензента, следует теоретически усилить, избегая излишне «помпезных» определений.

Библиография отражает на приемлемом уровне проблемное поле исследования, хотя оформление отдельных описаний требует корректировки согласно ГОСТу.

Апелляция к оппонентам в представленном тексте отсутствует.

Статья может представлять некоторый интерес для читательской аудитории журнала «Культура и искусство» после доработки обозначенных выше спорных моментов.

Результаты процедуры окончательного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Сегодня пристальное внимание государства и общества направлено на укрепление системы образования и возрастания роли учителей: неслучайно прошедший 2023 год был объявлен в России годом педагога и наставника. В то же время развитие науки и культуры невозможно без анализа вклада тех людей, которые внесли значимый вклад в их развитие. В этой связи представляется важным обратиться к изучению биографий тех наших современников, которые вносят свой вклад в становление духовной сферы общества.

Указанные обстоятельства определяют актуальность представленной на рецензирование статьи, предметом которой является творческий путь Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой. Автор ставит своими задачами проанализировать творческое наследие Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой, рассмотреть ее педагогический путь, а также общественно-просветительскую деятельность.

Работа основана на принципах анализа и синтеза, достоверности, объективности, методологической базой исследования выступает системный подход, в основе которого находится рассмотрение объекта как целостного комплекса взаимосвязанных элементов. Автор также использует биографический метод.

Научная новизна статьи заключается в самой постановке темы: автор стремится охарактеризовать личностный аспект и конкретный опыт участия Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой в прогрессивном процессе развития отечественного искусства.

Рассматривая библиографический список статьи, как позитивный момент следует отметить его масштабность и разносторонность: всего список литературы включает в себя 18 различных источников и исследований. Из привлекаемых автором источников отметим работы О.Л. Некрасовой-Каратеевой. Из используемых исследований укажем на статью Е.П. Сталинской, в центре внимания которой находится жизненный путь О.Л. Некрасовой-Каратеевой. Заметим, что библиография обладает важностью как с научной, так и с просветильской точки зрения: после прочтения текста статьи читатели могут обратиться к другим материалам по её теме. В целом, на наш взгляд, комплексное использование различных источников и исследований способствовало решению стоящих перед автором задач.

Стиль написания статьи можно отнести к научному, с элементами публицистики, вместе с тем интересному всем, кто интересуется как современным искусством, в целом, так и искусством керамики, в частности. Апелляция к оппонентам представлена на уровне собранной информации, полученной автором в ходе работы над темой статьи.

Структура работы отличается определенной логичностью и последовательностью, в ней можно выделить введение, основную часть, заключение. В начале автор показывает основные вехи творческой карьеры О.Л. Некрасовой-Каратеевой, раскрывает ее творческое кредо. В работе показано, что Некрасовой-Каратеевой был "разработан алгоритм критериев оценки детских произведений и научно обоснована интерпретация художественного текста детских рисунков, конкретизирована возрастная периодизация детского рисовального творчества". Вызывает интерес и "вклад О. Л. Некрасовой-Каратеевой в художественное оформление интерьеров общественных учреждений: театров, дворцов и домов культуры, санаториев в разных городах". Автор отмечает роль Некрасовой-Каратеевой в изучение искусства Китая: «Взаимовлияния искусства Китая и России – пространство для научных исследований» (2005), «Шинуазри – диалог культур. К проблеме исследования феномена» (2010), «Методологические подходы к изучению иконографии образов китайской мифологии» (2022).

Главным выводом статья является значимость вклада О.Л. Некрасовой-Каратеевой в культурную жизнь Санкт-Петербурга.

Представленная на рецензирование статья посвящена актуальной теме, снабжена 13 рисунками, вызовет читательский интерес, а ее материалы могут быть использованы в рамках изучения вклада деятелей культуры и искусства в развитие духовной среды.

К статье есть отдельные замечания: так, автор местами переходит на публицистический стиль, а в целом тяготеет к описательности, можно было поместить и краткую биографическую справку о Некрасовой-Каратеевой, что расширило бы понимание широкой читательской аудитории.

Однако, в целом, на наш взгляд, статья может быть рекомендована для публикации в журнале "Культура и искусство".