

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ К ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ: НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА И.К. АЙВАЗОВСКОГО

А. Иванова

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

МБУ ДО «Художественная школа им. В.А. Серова», Тверь

Аннотация: в статье рассмотрены возможности биографического метода в условиях освоения искусствоведческих дисциплин в контексте формирования способности юных художников к эстетическому оцениванию, предложен план работы при ознакомлении с биографией и творчеством мариниста И. К. Айвазовского в условиях дополнительного образования.

Ключевые слова: способность к эстетическому оцениванию, биографический метод, юные художники, искусствоведческие дисциплины, дополнительное образование.

В Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства отмечена необходимость формирования у юных художников навыков анализа творческих направлений и творчества отдельных художников, умения в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников, выражать к нему свое отношение [1]. В примерной программе по учебному предмету история изобразительного искусства одной из задач предмета стоит формирование представлений о пути становления художников, о значении творчества художников в развитии искусства в целом [2]. В своем исследовании мы берем во внимание программу базовой организации МБУ ДО «Детская художественная школа им. В. А. Серова» - Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись» [3]. В данном случае нас интересует раздел «Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIX века», где отмечена необходимость изучения эволюции творчества И. К. Айвазовского. Исходя из этого мы предлагаем рассмотреть биографический метод как один из способов анализа творчества художника с целью формирования способности юных художников к эстетической оценке.

Биографический метод подразумевает «рассмотрение деятельности человека и/или ее продуктов через его личный жизненный опыт» [9, с. 35]. Для лучшего понимания произведений искусства, необходимо изучать факты внешней и внутренней жизни художника, где биография и личность рассматриваются как определяющие моменты творчества. Так, изучение и анализ биографии И. К. Айвазовского, путь становления мариниста может

послужить началом для осмысления творчества художника и формирования собственного суждения и эстетической оценки юных художников.

Анализ жизненных обстоятельств семьи художника в детстве. Знакомство с биографией и творчеством художника стоит начать с его семьи. Жизнь великого мариниста началась на юго-восточном берегу Крымского полуострова, в Феодосии: «Константин Айвазовский (отец художника) поселился наконец в Феодосии, в которой он женился на молодой красавице-южанке, тоже армянке...» [6, с.5]. Изначально торговля отца будущего мастера кисти была достаточно успешной, однако в 1812 году, когда эпидемия чумы охватила Феодосию, его благосостояние пошатнулось. Семья оказалась в нищете, и отец был вынужден зарабатывать на жизнь, занимая пост старосты на местном рынке. Мать будущего художника славилась своими навыками в вышивке. Она проводила дни за своими изделиями, стараясь сделать их более привлекательными для покупки, чтобы обеспечить семью хлебом [6]. На данном этапе следует обратить внимание учеников на жизненные обстоятельства семьи в детстве художника, предположить возможные пути становления его как личности, например, через вспомогательные вопросы: «Как вы считаете, каким делом мог бы заниматься И. К. Айвазовский, учитывая бедность его семьи?», «Были ли причины у Ивана не стать художником?».

Поиск связи между детством и сложившихся мотивах в творчестве И. К. Айвазовского. В то время как родители были заняты, маленький Иван наслаждался прогулками у моря. Он мог часами наблюдать за морем, восхищаясь его красотой и могуществом: «едва увидев, что ветер усиливается и приближается шторм, он спешил к берегу, чтобы полюбоваться грозной силой стихии. Особенно он любил именно такие ненастные дни, когда море раскрывало свой совсем иной характер – не мирный и дремлющий, а могучий и жестокий» [8, с.14]. Здесь следует юным художникам выявить связь между одиночеством Ивана и его любви к ненастной погоде и шторму: «Каким образом тяжелые жизненные обстоятельства повлияли на творчество великого мариниста?», «Отразилось ли одиночество в сюжетах и мотивах художника?». Перед этим следует рассмотреть ряд репродукций, в которых можно прочувствовать одиночество художника: «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» (1835), «Морской берег» (1840), «Море» (1847).

Анализ колорита в творчестве И. К. Айвазовского. Восхищение у Ивана вызывали яркие краски заката, то рубиновые, то изумрудные, фиолетово-черные оттенки южной ночи. Он часами просиживал на берегу, впитывая в себя тихий шум прибоя. Его завораживали «многоликая красота и неизменная мощь морской стихии, а взгляд уходил вдаль, к самой линии горизонта» [8, с.14]. С ранних лет у Ивана зародилась мечта – посвятить свою жизнь морю. Но мальчику не хватало средств на покупку красок и кистей, поэтому его первые произведения были созданы на песке, – так и

выходит, что ранние работы юного Айвазовского забрало себе море, его вечный источник вдохновения [8]. На данном этапе юным художникам следует проанализировать репродукции мариниста и выявить отражена ли детская любовь к ярким краскам в его творчестве. Для этого мы предлагаем следующий список картин: «Неаполитанский залив» (1841), «Венеция» (1842), «Кронштадтский рейд» (1844), «Вид Константинополя» (1846).

Интерпретация образа маленького Ивана в автопортрете написанного в период зрелости. Рисование юного Иван началось с использованием угля, которым он разрисовывал городские стены. Его дом весь был покрыт рисунками, но отец не возражал, очевидно, понимая, что это важно для сына, и замечая, что картины не так уж и плохи. В зрелом возрасте Айвазовский создал два автобиографических рисунка, подтверждающих его ранние творческие начинания [5]. Он изобразил мальчика, который рисует родной город «Автопортрет» (1825). Мы предлагаем юным художникам внимательно рассмотреть данный автопортрет и проанализировать его сюжет, учитывая изученную на данном этапе биографию. Таким приемом является смысловое видение, то есть «одновременная концентрация на объекте своего зрения и «пытливо настроенного» разума, что позволяет понять (увидеть) первопричину объекта, заключенную в нем идею и внутреннюю сущность объекта» [4, с.8]. Ученикам можно предложить вспомогательные вопросы: «Почему уже в зрелом возрасте И. К. Айвазовский нарисовал себя ребенком?», «Почему именно рисуемый родной город?», «С чем, по вашему мнению, связан выбор сюжета?», «Какую мысль художник хотел передать в своем автопортрете?».

Анализ художественного образа в картине И. К. Айвазовского «портрет А.И. Казначеева» (1847). Позднее встреча с архитектором Я.Х. Кохом и градоначальником Феодосии А.И. Казначеевым полностью изменила жизнь Ивана. Они заметили и оценили талант Айвазовского, предоставив ему неоценимую поддержку в развитии его искусства. Я.Х. Кох, увидев потенциал юного художника, стремился усовершенствовать его художественные навыки, обучая правилам перспективы и черчению архитектурных элементов. Айвазовский всегда хранил благодарность и признательность перед своим первым учителем на протяжении всей своей жизни. При поддержке А.И. Казначеева и его супруги Н. Нарышкиной, Иван получил возможность обучаться в симферопольской гимназии, а затем и в Императорской Академии художеств [5]. В губернаторской семье Айвазовский без устали трудился над своими полотнами и изучал живопись, стремясь постичь основы композиции и мастерство применения красок. Он был неиссякаемым учеником, и многие аспекты живописи Ивану приходилось осваивать на собственном опыте [6]. Мы предлагаем юным художникам рассмотреть и проанализировать написанный И. К. Айвазовским «портрет А.И. Казначеева» (1847) и попытаться понять

чувства и отношение к своему покровителю, которые великий художник хотел отразить через портрет.

Анализ и эстетическое оценивание произведений искусства И. К. Айвазовского. Первыми, так сказать, «осмысленными» работами мариниста стали «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» (1835) и «Этюд воздуха над морем» (1835). За эти картины начинающий живописец был награждён серебряной медалью. В 1837 году закончив академию с Большой золотой медалью и выиграв поездку по Крыму и Европе, Айвазовский начал путешествие, в котором совершенствовал своё мастерство. Картины, написанные в Венеции, Флоренции, Неаполе и представленные на выставках - принесли ему большой успех. Айвазовский вернулся в Россию с триумфом. Он получил звание академика и императорским указом был причислен к Главному морскому штабу в качестве художника с правом ношения мундира Морского министерства. Картины Ивана Айвазовского посвящены не только морю и сражениям российского флота. Он также писал портреты, изображал библейские события [6]. Наиболее известные из его работ: «Берег моря ночью. У маяка» (1837), «Большой Петергофский дворец» (1837), «Девятый вал» (1850) и др. На данном этапе изучения биографии мариниста, юным художникам предлагается выбрать одну из картин И. К. Айвазовского, в которой, по их мнению, можно найти отражение событий из детства и аргументировать свой выбор. В качестве домашнего задания – подобрать наиболее понравившуюся репродукцию художника, проанализировать ее сюжет, композицию, цвет и выразить свое отношение к картине.

Таким образом, мы рассмотрели возможности биографического метода как ресурс формирования способности юных художников к эстетической оценке и разработали план работы при ознакомлении с биографией и творчеством мариниста И. К. Айвазовского. Далее мы планируем рассмотреть другие существующие методы анализа произведений искусства и адаптировать их применительно к юным художникам.

Список литературы

1. Басинская И. В. «Тренинг эвристических способностей»: учеб. метод. пособие. Минск: БГУ. 2014. 75 с.
2. Габриелян О.А., Буркальцева Д.Д., Гук О.А. «К 200-летию Айвазовского. Детство великого мариниста» // Теория и практика современной науки. 2017. №3(21). С. 174-178. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-200-letiyu-i-k-ayvazovskogo-detstvo-velikogo-marinista/viewer> (дата обращения 30.10.2024)
3. Гордеева М. «Великие художники. Айвазовский». Изд.: «Директ-медиа». 2009. Т.2. 49 с. URL: <https://djvu.online/file/S3kUo7UiC3bCe> (дата обращения 01.11.2024)
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись». Тверь: Художественная школа им. В.А. Серова, 2024. 235 с. URL:

<https://hudschool.com/uploads/s/g/w/n/gwnknwcuuvel/file/8HkfxeCl.pdf?preview=1>
(дата обращения 01.10.2024)

5. Панфилов А. «Художественная галерея. Айвазовский». Изд.: «Издательский Дом ДеАгостини». 2006. №78. 31 с. URL: <https://djvu.online/file/xDWYCnIVE0asV> (дата обращения 01.11.2024)
6. Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства» // Министерство культуры РФ [официальный сайт]. URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhdanii_federalnykh_gos352749/ (дата обращения 01.10.2024)
7. Примерная программа по учебному предмету История изобразительного искусства // Министерство культуры РФ [официальный сайт]. URL: <https://culture.gov.ru/documents/primernaya-programma-po-po-uchebnomu-predmetu-istoriya-izobrazitelnogo-iskusstva/> (дата обращения 01.10.2024)
8. Скоробогачева Е. А. «Айвазовский». Изд.: «Молодая гвардия», художественное оформление. 2021. 450 с. URL: <https://www.litres.ru/book/ekaterina-skorobogacheva/ayvazovski-67615302/chitat-onlayn/> (дата обращения 30.10.2024)
9. Штейн С. Ю. «Методология в искусствоведении» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строгонова. 2017. №4-1. С. 32-46. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_32307844_58621041.pdf (дата обращения 18.12.2024)