

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический
университет»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Материалы
II Всероссийской научно-практической конференции

21 октября 2019 г.

Нижний Тагил
2019

УДК 7:37(063)
ББК 85.10р(2)39я431
Х981

Печатается по решению ученого совета НТГСПИ (протокол № 6 от 20 декабря 2018 г.)

Художественное образование: история и современность : материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Тагил, 21 октября 2019 г. / ответственные редакторы Н. С. Кузнецова, И. П. Кузьмина. – Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019. – 255 с. – 150 экз. – ISBN 978-5-8299-0407-4 . – Текст : непосредственный. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с титул. экрана. – Изображение. Текст : электронные

Редколлегия:

Курманаевская Г. Л. – искусствовед, член Союза художников России, г. Москва;

Гундырева Н. А., заместитель директора по основной деятельности и развитию Нижнетагильского музея изобразительных искусств;

Савенкова Л. Г. – д-р пед. наук, профессор, член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», г. Москва;

Сусленкова Л. В. – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой технологий художественного образования филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле.

Рецензенты:

Павленко Л. А. – искусствовед, директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиала) ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова» (г. Нижний Тагил);

Синагатуллин И. М. – д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования Бирского филиала Башкирского государственного университета (г. Бирск).

В сборнике представлены материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Художественное образование: история и современность», посвященной 60-летию со дня основания художественно-графического факультета НТГПИ-НТГСПА-НТГСПИ и 80-летию Нижнетагильского учительского института.

Сборник адресован студентам, магистрантам и аспирантам педагогических вузов, представляет интерес для учителей образовательной области «Искусство» и педагогов дополнительного образования.

Макет обложки: Вединеева А. А. (рук. Мамутов Р. Р., Кузьмина И. П.)

ISBN 978-5-8299-0407-4

© Авторы статей, 2019.

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019.

Савенкова Л. Г.	
Педагогика искусства:	
интегрированное полихудожественное образование –	
условие формирования творческого мышления обучающихся	60
Трофимова Е. Д.	
Художественно-педагогическое общение	
при восприятии искусства	67
Чебакова Е. А.	
Роль мягких графических материалов	
в процессе повышения творческих способностей студентов	72

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВОВЗНАНИЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСТОРИИ ИСКУССТВ, АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ)

Баданина К. Г.	
Графика Владимира Наседкина	
по мотивам литературных произведений	76
Брискина М. Ю.	
Роль иностранного языка в становлении личности специалиста	
в области художественного образования	82
Ильина Е. В.	
Скульптор Людмила Павловна Ушакова: штрихи к биографии	86
Комарова М. Ю.	
Горизонталь реальности. Персональная выставка Андрея Шварева –	
выпускника художественно-графического факультета	92
Курманаевская Г. Л.	
Художественный музей и местная организация	
Союза художников: из опыта Нижнетагильского музея	
изобразительных искусств (1970–1990-е гг.)	97
Лебедева О. В.	
Изменения принципов выставочной работы	
Нижнетагильского музея изобразительных искусств	
в начале XXI века. Некоторые размышления	104
Смирных Л. Л.	
Страницы истории советской книжной иллюстрации.	
1930–1940-е гг.	111
Устинова Е. А.	
Городские выставки детского творчества	
Нижнетагильского музея изобразительных искусств как фактор	
развития художественного образования в Нижнем Тагиле	123

Хайдукова Л. А.	
Ирина Решетова: искусство творческого поиска	130
Шемякина А. Л.	
Симпозиум городской скульптуры как один из факторов эстетического развития Нижнего Тагила	136

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

Булыгина Л. Н.	
Формирование личности обучающегося в культурно-образовательной среде Лицея	142
Киященко А. С.	
Художественные самоорганизации Нижнего Тагила: галерея-мастерская «Кубива», галерея «СКОТ» и арт-пространство «Яйцо»	146
Крюкова Е. А.	
Типология Кибби как продолжение метода линий и углов Песталоцци в обучении взрослых рисованию портрета	153
Максяшин А. С.	
Страницы истории художественного образования Урала	157
Юрлова С. В., Юрлов А. Ю.	
Традиции и новации в художественном образовании и культурной жизни региона.....	162

РАЗДЕЛ 4. ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ (ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ, СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Атанова Ю. П., Петрова К. Д.	
Сюрреализм: отказ от социализации	167
Горшенева Е. В.	
Использование музыкально-компьютерных технологий в организации культурно-массовых мероприятий в условиях дополнительного образования	171
Иванов С. А.	
Воспитание гражданственности молодежи в условиях вокальной студии	175
Ковычева П. С.	
Супрематизм Казимира Малевича (1878–1935)	178
Кокин В. В.	
Педагогические условия развития творческого потенциала	

Примечания

1. Пассов Е. И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования. М.: Просвещение, 2000.

2. Языковое образование в национально-культурном наследии России: исторические традиции, современность, взгляд будущее. Тезисы докладов к конференции. М.: АПК и ПРО, 2001.

УДК 730.07:929Ушакова Л. П.

Ильина Е. В.,
г. Москва

СКУЛЬПТОР ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА УШАКОВА: ШТРИХИ К БИОГРАФИИ

Тагильская художественная культура XX века – это сплав индивидуальностей, соединение личностей. Исследование творческого пути каждого – важная задача, позволяющая сохранить историю города. Вклад многих художников еще не оценен, о многих не сохранено свидетельств их вклада в культуру города. Дела и произведения, созданные тагильским скульптором Людмилой Павловной Ушаковой, заслуживают внимания. Вместе со скульптором В. М. Ушаковым она участвовала в создании монументальных памятников Урала, внесла вклад в становление детского изобразительного творчества в городе и в стране, музея изобразительных искусств.

Ключевые слова: скульптор, Л. П. Ушакова, В. М. Ушаков, культура, Нижний Тагил, музей, детское творчество, Уральское училище прикладного искусства, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Мать-Родина, М. П. Крамской, Е. Н. Плугина, О. Э. Бернгард, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухомовой, памятник Героям Гражданской войны, памятник Строителям.

Irina E. V.
Moscow

SCULPTOR LYUDMILA PAVLOVNA USHAKOVA: STROKES TO THE BIOGRAPHY

Tagil artistic culture of the twentieth century-a fusion of individuals, connecting personalities. The study of the creative path of each-an important task to preserve the history of the city. The contribution of many artists is still invaluable, many are not preserved evidence of their contribution to the culture of the city. The works and works created by the Tagil sculptor Lyudmila Pavlovna Ushakova deserve attention. Together with the sculptor V. M. Ushakov, she par-

participated in the creation of monumental monuments of the Urals, contributed to the formation of children's fine arts in the city and in the country, the Museum of fine arts.

Key words: Tagil artistic culture of the twentieth century – a fusion of individuals, connecting personalities. Research of creative way of everyone-important Sculptor, L. P. Ushakova, V. M. Ushakov, culture, Nizhny Tagil, Museum, children's creativity, Ural school of applied art, Nizhny Tagil Museum of fine arts, Mother Motherland, M. p. Kramskoy, E. N. Plugina, O. E. Bernhard, Leningrad higher art and industrial school. V. I. Mukhina, a monument to the Heroes of the Civil war, a monument to the Builders.

В истории художественной культуры Нижнего Тагила XX века существует достаточно много белых пятен в хронологии событий, осознании роли личности в становлении культуры города, составлении биографий авторов. Не оценен вклад и творчество большинства художников. В связи с этим представляется важным рассказать о жизни и творчестве одного из важных представителей тагильской культуры – скульпторе и педагоге Людмиле Павловне Ушаковой.

О творческом союзе супругов скульпторов В. М. и Л. П. Ушаковых в Нижнем Тагиле хорошо известно, оба были заметными личностями в художественной и общественной деятельности города. Василий Михайлович Ушаков – один из основателей художественно-графического факультета Нижнетагильского педагогического института, впоследствии, в 1963–1974 гг., его декан, в 1975–1979 гг. директор Уральского училища прикладного искусства и вплоть до своего ухода из жизни – преподаватель. Людмила Павловна – директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств в 1966–1974 гг., затем парторг Художественно-производственных мастерских, один из основателей детского художественного образования в городе. В 1999 г. ей было присвоено звание Заслуженного работника культуры России. Оба супруга входили в различные городские общественные советы по улучшению городской среды. Но главным и общим в их творческой биографии было понимание своего предназначения – служение искусству и педагогическая деятельность, которая позволяла не только передавать накопленный опыт, сохранять и развивать культурные и пластические традиции. Супруги Ушаковы известны как монументалисты, авторы многих памятников города и области, авторы проникновенных станковых произведений.

Феномен творческого союза – одна из тем, активно обсуждаемых в последние годы. В XIX веке женщина вошла в качестве полноправного творца в историю искусств, но признания пришлось добиваться столетие – включая любительское искусство и развитие альбомной литературы, женщины-художницы в России и в Европе были практически наперечет. Постепенно их число возрастает, они становятся неперемными участни-

ками самого художественного процесса. Но женщин-скульпторов всегда было мало в силу специфики самого вида искусства – создание произведений пластики связано с грязью и тяжестью, преодолением сопротивления материала, что сложно для женских рук и даже психики. Чтобы справиться, женщине-скульптору от природы надо иметь специфическую силу. В Нижнем Тагиле во второй половине XX века работает несколько скульпторов, чему способствовало создание отделения скульптуры в Уральском художественно-промышленном училище в 1940-х годах [1].

Людмила Кулак – коренная тагильчанка, родилась в многодетной семье известного металлурга-орденоносца П. К. Кулака [2]. Знакомство отца со скульптором М. П. Крамским сыграло решающую роль в судьбе – показанные ему скульптурки из глины привели ее в Уральское художественно-промышленное училище. С этого момента начинается ее сознательный путь в искусстве. Ученица стоявших у истоков зарождения тагильского искусства М. П. Крамского, Е.Н. Плугиной и О. Э. Бернгарда, она сумела воспринять и соединить профессиональную выучку с поиском собственного почерка и эмоционально-образных начал в работах. Вероятно, само состояние свободного общения педагогов со студентами сыграло в этом роль. Во время учебы ее отмечают как одну из самых успешных и подающих надежды студенток. В 1952 г. она с отличием заканчивает скульптурное отделение и уезжает в Ленинград для продолжения учебы. Поступив в Институт живописи, скульптуры и архитектуры, Людмила вынуждена (ей предложили полгода учиться без стипендии, а многодетные родители не смогли бы ее содержать) забрать документы и перевестись в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной (ЛВХПУ). Учеба дается легко и успешно. В то время в Ленинграде училось несколько выпускников УХПУ, в т. ч. и Василий Ушаков, с которым она была знакома еще в Тагиле. В феврале 1954 г. они поженились. Спустя два года Василий Ушаков заканчивает учебу и, несмотря на то, что ему предлагают должность преподавателя в ЛВХПУ, уезжает с сыном на Урал. Менее чем год, ощущая сильный внутренний разлад, Людмила прерывает обучение и возвращается вслед за мужем в Нижний Тагил, с которым теперь будет связана вся ее жизнь. С конца 1950-х она почти десять лет работает преподавателем черчения и рисования в школе № 72, но находит время и для творческой работы.

В 1957 г. В. М. Ушаков получил заказ на создание памятника Героям Гражданской войны. Став автором центральной фигуры, он поручает создание двух рельефов жене Л. Ушаковой и скульптору Ю. П. Петрову. Рельеф «Бой» стал первой самостоятельной работой Людмилы Ушаковой, которой было всего 25 лет. В нем проявился характер скульптора и ее профессионализм, умение брать форму крепко, крупными объемами, закладывать динамическую структуру в само изображение, решая его на пределе эмоционального накала. С этого времени Людмила Ушакова начинает ра-

ботать в области монументального искусства. В 1960-е гг. она выполняет монументальные и декоративные работы для оформления объектов в городе Салда в санатории и больнице. И с этого времени проявляется вторая линия ее творчества – декоративно-пластическая.

В 1966 г. Людмиле Павловне предложили возглавить Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Здесь она работает 8 лет, одновременно преподавая во вновь образованной в городе Детской художественной школе и в летнее время студентам заочного отделения художественно-графического факультета в пединституте. Однако желание заниматься скульптурой остается главным и в 1974 г. она переходит работать в Нижнетагильские художественно-производственные мастерские, где выполняет несколько заказов, заслуживающих внимания. Это портреты и тематические композиции, выполненные в монументальных и станковых формах.

В области портрета Л. П. Ушакова начала работать еще в 1960-е гг. Произведения раннего периода при верно переданном образно-психологическом состоянии портретируемого отличаются хотя и живой, но достаточно спокойной лепкой («Портрет Нади»). Стремясь запечатлеть не только внешний облик, но схватить главную составляющую образа, автор постепенно уходит в сторону все большего обобщения, лепки крупными плоскостями, главной особенностью работ стает точно схваченная конструкция формы («Портрет дочери Лены», «Галя Горькова», «Подводник Николай Копаев»). В поисках моделей для своих творческих работ Людмила Павловна обращалась к своим соседям, ее притягивали образы молодых людей, детей.

Среди портретов, исполненных на заказ, выделяется портрет Серго Орджоникидзе и Аркадия Гайдара. Первый – одновременно демократичный и величественный, почти монументальный, образ организатора грандиозных строек 1930-х годов [3], во втором передана сложная внутренняя жизнь героя. Оба портрета – не четко локальные образы, легко считываемые, а сложные психологические портреты, несмотря на обобщенность решения – в этом одна из главных особенностей творческого почерка Л. П. Ушаковой.

В 1970–1980-е гг. Нижнетагильские мастерские активно выполняли заказы для оформления различных организаций Ханты-Мансийского округа. Одним из первых исполненных Л. П. Ушаковой заказов стала метровая двухфигурная композиция «Танец», ставшая первым обращением автора к дереву, которое она любила за пластичность и богатейшие возможности фактуры и цвета. Характер материала позволил автору передать свое мифопоэтическое восприятие народной культуры, опосредованно проявленное в образах двух танцующих с бубнами мансийских девушек в национальных одеждах. Увлекаясь этническим искусством, скульптор поднимается до уровня высокого обобщения, создает сам образ Приполярного Севера. Второй, выполненной в дереве, стала композиция «Материнство»

[4]. Тема женщины с этого времени стала одной из основных в творчестве скульптора. Эти образы сильные, крепкие телом и духом, внутреннее наполненные и сложные.

Обостренный интерес к народному мифопоэтическому началу и любовь к природе сформировали символическое мировосприятие автора и определили появление декоративных произведений в ее творчестве. За декоративностью стоит желание вернуть в культуру и жизнь богатство национальной культуры, у многих художников. В конце 1970-х – начале 1980-х гг. Ушакова создает два произведения под общим названием «Зоризоряницы» [5], которые символизируют новый этап творчества автора. В крупномасштабном панно изображение более телесное, словно раскрывающей живые и мощные природные силы – символистская природа здесь проявляется на уровне чувственности. Чеканка более декоративная, символистская природа проявляется в знаках – девушка-заря, солнце, цветы, травы. В пластических формах развернута мысль о бинарной сущности любого природного образа.

В 1990-е гг. тема сказочных персонажей была развита – Л. П. Ушакова создает по заказу Каслинского завода художественного литья две небольшие скульптуры по мотивам сказов П. П. Бажова – «Огневушка-поскакушка» и «Ерамковы лебеди», а также памятную свечу для массового производства. Но ведущей в направлении мифопоэтической темы стает серия скульптурных образов «Реки Урала». В основе лежит изучение легенд и семантики названий рек, расположенных в непосредственной близости от Нижнего Тагила, а, соответственно, и культуры народов древнего Урала. Образы рек Серебрянки и Лебы, Тагила и Баранчи создавались на пристальном изучении древней культуры Урала, предметов из археологических раскопок. Вполне возможно, что не последнюю роль в этом сыграло знакомство в бытность директором с археологами – доктором исторических наук, видным специалистом по каменному и бронзовому веку О. Н. Бадером, сотрудником Нижнетагильского краеведческого музея А. О. Рассадович. Но главным было внутреннее, глубинное ощущение природных сил, идущее из детства. Автор буквально зримо стремится передать само состояние текучести воды в скульптурах, столь разное, сколь разный характер самих рек – бурных или спокойных, полноводных или журчащих по мелким камушкам. Создается своего рода музыкально-смысловая полифония звучания.

Разговор о скульпторе Людмиле Павловне Ушаковой был бы неполным, если не отметить ее значительную роль в создании вместе с мужем В. М. Ушаковым памятников монументального искусства как на территории города, так и за его пределами [6]. В 1970-х гг. она создает несколько рельефов для оформления входных пилонов цирка. В первой половине 1980-х гг. помогает в создании памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны – Солдат в Егоршино, Строителям в Нижнем Тагиле.

Выезжает вместе с мужем и выполняет самую порой неблагодарную и тяжелую работу, вместе наколачивая на каркас глину, работая над фактурой поверхности. В 1985 г. они также вместе работают над памятником «Мать-Родина» над братской могилой погибших от ран в тагильских госпиталях солдат.

С середины 1980-х Л. П. Ушакова преподавала в Детской школе искусств на Вые и ушла на пенсию лишь в 79 лет. Она многое внесла в работу школы, предложила новые, нестандартные решения уроков, работала с детьми с трех лет, преподавая историю искусств, открыла «свет» детским рефератам и пр. В кратком очерке сложно описать целую жизнь, дать оценку творческим работам. Но штрихи – это уже начало осмысления, анализа, разговора к созданию одной биографии в рамках создания летописи культуры города.

Примечания

1. Наиболее заметен вклад в развитие скульптуры и становление художественной жизни города Нижний Тагил женщин-скульпторов второй половина XX века – Е. Н. Плугиной, Л. П. Ушаковой, Н. Л. Чудновой, А. Л. Южаковой.

2. Кулак Павел Константинович (1902–1982), сталевар-орденоносец; его графический портрет, исполненный в 1943 г. эвакуированным на Урал художником Ф. С. Лемберским (Лембергским), был включен в рапорт И. В. Сталину. Фонды Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

3. Портрет С. Орджоникидзе, дважды приезжавшего в Нижний Тагил, в 1933 и 1935 гг., выполнен для Уралвагонзавода.

4. Работа в гипсе была создана первоначально в женскую поликлинику на Выю, и лишь затем вырезана в дереве. Местонахождение обеих работ неизвестно.

5. «Зори-зоряницы» – крупномасштабное панно создано для санатория на Урале, интерьерное панно-чеканка для 3-й городской поликлиники в Нижнем Тагиле. В 1980-е еще одна производственная работа была выполнена в технике чеканки – 12 крупномасштабных панно «Знаки зодиака».

6. Образно-пластическая идея оказалась созвучна пониманию развития города Нижний Тагил главного архитектора В. И. Солтыса, который ее поддержал, предложив установить работы на спуске к Уральской улице с Вшивой горки. Автор обратилась к увеличению композиций. Однако проектирование пространства тогда так и не было сделано. В начале 2000-х годов при расширении парка им. А. П. Бондина к идее обратились вновь, инициатором выступил Нижнетагильский музей изобразительных искусств и Нижнетагильское городское отделение Союза художников России. Архитектором М. В. Подольским был предложен альтернативный вариант организации пространства с установкой в фонтанных чашах скульптур. Был

исполнен макет, скульптор О. В. Подольский предложил свой вариант прочтения скульптур. Надо понимать, как переживала возможность воплощения идеи и за украшение города Людмила Павловна, согласившаяся отдать идею и попросившая вылепить и установить лишь одну из ее скульптур данного цикла. Однако реализация идеи и в этот раз не состоялась. В третий раз предложение об установке скульптур было выдвинуто музеем искусств в 2016 г. при создании в городе нового парка под название «Народный» в пойме реки Тагил. Несмотря на то, что всем вновь понравилась идея рассказа о реках Урала, значительно на сей раз дополненная сюжетами на тему истории города, данная история вновь не состоялась.

УДК 75.07:929Шварев А.

Комарова М. Ю.,
г. Нижний Тагил

**ГОРИЗОНТАЛИ РЕАЛЬНОСТИ.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА АНДРЕЯ ШВАРЕВА –
ВЫПУСКНИКА ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА**

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 60-летнего юбилея художественно-графического факультета Нижнетагильского социально-педагогического института, в его выставочных залах была организована выставка Андрея Шварева – выпускника отделения. В докладе рассматриваются истоки творческого метода автора, его основные черты, а также определяется связь с общими тенденциями развития искусства Нижнего Тагила.

Ключевые слова: факультет, персональная выставка, художник, автор, этюд, пейзаж, произведение, образ, искусство.

Komarova M. Yu.,
Nizhny Tagil

**HORIZONTAL REALITY.
PERSONAL EXHIBITION OF ANDREY SHVAREV –
GRADUATE ART-GRAPHIC FACULTY**

Within the framework of the events dedicated to the celebration of the 60th anniversary of the art and graphic faculty of the Nizhny Tagil socio-pedagogical institute, an exhibition of Andrei Shvarev, a graduate of the department, was organized in its exhibition halls. The report examines the origins of the creative