

ГЛАВА 5

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА. РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРОСМОТРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ

Педагогический коллектив Дагестанского художественного училища им. М.-А. Джемала представляет собой творческую инициативу профессионального сообщества, органично сочетающего в своей работе общеобразовательную, воспитательную, эстетико-художественную функции.

Главными составляющими в учебном процессе при подготовке специалистов художественной ориентации является разделение всего комплекса занятий.

1) В области профессиональной подготовки (живопись, композиция, рисунок, перспектива) для всех курсов художественного училища. Наряду с изучением общеобразовательных предметов, обязательных для всех отделений, на каждом отделении проводят занятия по спецдисциплинам, имеют собственную программу овладения профессиональным мастерством как теоретического, так и практического плана в специально оборудованных мастерских.

2) Приобретение практических навыков происходит в мастерских, имеющих определенную профессиональную направленность. Это мастерские: живописи, рисунка, композиции, обработки металла, резьбы по дереву, дизайна художественного костюма, дизайна городской среды, скульптуры, керамики.

3) Освоение теоретических знаний в области изобразительного искусства, изучение мировой художественной практики в кабинете истории искусства.

4) Учебная работа по общеобразовательному комплексу: в классах, в библиотеке, читальном зале.

5) Спортивная подготовка в оборудованном для этих целей зале.

Большую роль в подготовке учащихся по спецдисциплинам играют семестровые и промежуточные просмотры, которые проводятся силами лучших педагогических кадров, где задействованы ведущие художники, В. А. Мелешко, Г. Х. Кугушева, А. Б. Джетере, Т. Б. Веселова, М. Г. Камбулатов высокопрофессиональные мастера декоративно-прикладного искусства К. Т. Вагабов, К. М. Магомедов, А. Т. Агамирзоев, Т. Б. Боголюбова, А. Ш. Магомедова, Л. С. Юсупова. Студенты на просмотр представляют свои постановочные и творческие работы, выполненные за определенный (заданный) период времени. Эта традиция общероссийского академического образования неукоснительно соблюдается и в современном художественном обучении.

Дирекция осуществляет ежегодный конкурсный прием учащихся на все отделения, предварительно сопоставив свои возможности и, обдумав имеющийся спрос на художников различных специальностей, определяя, какие специалисты будут более всего востребованы. Исходя из этого, объявляется прием на следующие отделения с выпуском специалистов:

1) художников-станковистов, педагогическое отделение – художник-педагог;

2) художник-дизайнер – в последние годы это отделение получило новое название «Дизайн среды», ранее оно шло под названием «Отделение оформительское». Оно включает промышленный дизайн, организацию среды: экстерьеры и интерьеры; проекты офисов, выставочных и торговых залов, детских площадок, витрин магазинов и многое другое;

3) художник-мастер, «Отделение декоративной обработки металла»;

4) художник-модельер, отделение «Художественный костюм», в последние годы именуемое «Дизайн костюма»;

5) художник-мастер, отделение «Художественная роспись ткани и ковроткачество»;

6) художник-мастер, отделение «Художественная обработка дерева, кости и камня».

Эти шесть отделений функционируют в настоящее время, тогда как другие два в силу разных причин не производят набор учащихся и выпуск специалистов;

7) художник театрально-декорационного искусства – сценограф, отделение «Театральное оформление»;

8) художник-мастер, отделение «Керамика».

Все поступающие на различные отделения проходят предварительный просмотр домашних работ, который является обязательным для всех абитуриентов, и только после положительной оценки комиссии они получают допуск к вступительным экзаменам.

Некоторые из абитуриентов проходят предварительные курсы подготовки к поступлению в училище по специальностям: живописи, рисунку и композиции. Ими чаще всего пользуются приехавшие из других городов и сел Северного Кавказа, а также нашей республики. Многие абитуриенты из Махачкалы уже окончили художественные школы, студии и имеют определенные знания и опыт в области изобразительного искусства. К поступлению в училище они накапливают большое количество самостоятельных работ и предоставляют их на просмотр комиссии, которая по результатам их оценки решает вопрос о допуске к вступительным экзаменам.

Абитуриенты сдают один экзамен по общеобразовательному предмету – «Русский язык» и три экзамена по специальным предметам: живописи, рисунку и композиции, на прикладные отделения вместо живописи абитуриенты сдают экзамен по скульптуре. Их результаты показывают не только уровень подготовленности к будущей профессии, но и способности художественного мышления, уровень развитости фантазии, степень одаренности поступающего.

В художественном училище с момента его организации, т. е. с 1959 года создана единая система управления качеством подготовки специалистов, которая имеет специфику и реализуется посредством:

а) аттестации студентов на спецпросмотрах по различным направлениям искусства. Комиссии, состоящие из высококвалифицированных кадров художников, производят обсуждение работ студентов в конце каждого семестра. Осуществляются и промежуточные просмотры, предваряющие семестровые, которые позволяют выявить сильные и слабые стороны подготовки студентов, что дает основание педагогам спецдисциплин обратить пристальное внимание на проблемных учеников.

б) внутреннего контроля за качеством обучения по общеобразовательным дисциплинам, путем устного и письменных опросов, контрольных работ, написания авторефератов по общеобразовательным дисциплинам.

в) визуального просмотра монографий, режиссерских кинофильмов по творчеству мастеров мирового искусства, а также использования фототеки художественного училища для запоминания шедевров мировой культуры, произведений выдающихся художников, лучших собраний мирового изо-

бразительного и декоративно-прикладного искусства, а также России и Дагестана.

Система управления качеством образования в художественном училище нацелена на долговременное устойчивое развитие учебного заведения среднего звена. Поэтому широко используют инновационные формы занятий (индивидуальные занятия и консультации, авторские спецкурсы, мониторинги студенческой и преподавательской жизни, коллективные занятия в выставочных залах и постоянных экспозициях республиканских музеев).

Преподаватели спецдисциплин художественного училища им. М.-А. Джемала совершенствуют свое мастерство, выступая на всероссийских, зональных и республиканских художественных выставках. Искусствоведы, ведущие занятия по мировой художественной культуре, выступают на международных, российских, республиканских сессиях и конференциях по проблемам изобразительного искусства. Только за 2008–2009 учебный год педагогами спецдисциплин выполнено более 20 методических разработок по методике преподавания живописи, рисунка, композиции, а также по общеобразовательным предметам.

Осуществляется внешний контроль качества обучения или внешняя экспертиза через систему лицензирования и аккредитации. Так, в 2007 году художественное училище было аттестовано, лицензировано и аккредитовано на последующие 3 года.

Принципиальным условием реализации стратегических задач Дагестанского художественного училища является развитие и совершенствование работающего персонала, что предполагает, прежде всего, повышение требований к преподавательскому составу, а также ко всем сотрудникам, работающим в системе профобразования. Дирекция училища в будущем ориентируется на привлечение лучших преподавательских кадров из числа высокопрофессиональных специалистов.

В 2005 году в Дагестанском художественном училище успешно реализуется программа материальной поддержки сотрудников. Педагогам выплачиваются единовременные суммы за счет экономии заработной платы, регулярные выплаты для приобретения методической литературы, необходимой каждому преподавателю. Реализация этой программы стала возможной благодаря выходу бухгалтерии из централизованного состава Министерства культуры в систему художественного училища и концентрации финансов в руках рачительного руководителя – директора Вагабова Керима Тарикулиевича.

Министерство культуры РД, в ведомстве которого находится художественное училище, не только осуществляет руководство, оно дает возможность самостоятельно развиваться, при этом постоянно оказывает существенную материальную поддержку в развитии инфраструктуры училища, помогает и в творческом плане, давая дорогу новым и перспективным направлениям искусства. Руководство Министерства культуры РД принимает участие во всех начинаниях по обучению и выпуску специалистов, учитывая инициативы современной культуры и искусства.

Искусство как область культуры с 90-х годов XX века все более принимает характер рыночных отношений. В программу обучения включаются новые предметы: изучение компьютерной техники, менеджмент. Такие занятия стали проводиться в училище совсем недавно, с 2007–2008 учебного года, когда появились технические средства – всего три компьютера на все учебное заведение, до их появления уроки носили только теоретически ознакомительный характер.

В условиях жесткой конкуренции художественного рынка, где особенно остро встают проблемы технического оснащения, отсутствие современной техники может привести учебное заведение к глубокому кризису. В настоящее время востребованы те художники-дизайнеры, которые наряду с профессиональными знаниями художника одновременно владеют компьютерной техникой, причем из года в год она совершенствуется, и компьютеры вчерашнего дня уже не отвечают техническим требованиям современности. Примитивная техника, отсутствие Интернета и нехватка компьютеров – проблемы, которые остро стоят в художественном училище.

В процессе преподавания большой упор делается на связь теории и практики изобразительного искусства. Активно посещаются выставки дагестанских художников и передвижные экспозиции из других городов России. Все выставки, организованные Союзом художников Дагестана, Музеем изобразительных искусств им. П. Гамзатовой, Республиканским краеведческим музеем, Первой галереей обсуждаются. Все знаменательные события в культурной жизни Дагестана и России, чествование юбиларов, открытие персональных и групповых экспозиций – все это не проходит без внимания со стороны Министерства культуры РД и руководства художественного училища им. М.-А. Джемала. Студенты даже оказывают помощь в организации таких мероприятий.

Занятия в училище ведут более 30 педагогов, многие из которых окончили художественно-графический факультет Даггоспедуниверситета, многие

из них бывшие студенты Дагестанского художественного училища. В последние годы (с 90-х годов до настоящего времени) значительно уменьшилось количество педагогов-художников, окончивших художественные вузы страны, что, естественно, отрицательно сказывается на подготовке будущих специалистов. Несмотря на испытываемые трудности, надо отметить в целом позитивный характер в общем учебном процессе.

Некоторые выпускники училища занимали высокие руководящие должности: Вагабов Кирым Тарикулиевич – директор художественного училища им. М-А. Джемала, педагог, экспонент республиканских выставок. Бывшие ученики училища: Магомедов Юсуп Саид-гаджиевич, возглавлявший Правление Союза художников с 1997 по 2004 годы, как и Шабанов Магомед Магомедович долгие годы являлись членами Правления Союза художников Дагестана. Магомедов Курбанали Магомедович – председатель Правления Союза художников Дагестана, в настоящее время совмещает должность с педагогической работой в художественном училище, где выступает как ведущий педагог в области ювелирного искусства.

Совсем недавно появились стипендии президента Республики Дагестан Алиева Муху Гимбатовича. Этой высокой награды были удостоены: выпускница художественного училища – скульптор, искусствовед Гейбатова Лейла (2003–2004 гг.), Абдуллаев Славик (2004–2005 гг.), Аташева Камилла и Юзбашева Света (2005–2006 гг.), Роттэ Юта (2006–2007 гг.).

Наиболее одаренные студенты поощряются именными стипендиями Министерства культуры России под девизом «Юные дарования»: Насрединова Зухра, Петров Филипп, Роттэ Ютта за 2005–2006 гг.; Карагадаева Марал, Магомедов Шамиль, Бирцинаев М. за 2007–2008 учебный год.

Педагогами разработана продуманная методика преподавания спецдисциплин и всесторонне развитая система овладения мастерством. Она включает копирование античных слепков и работу с натуры. Хотя надо сказать, что довольно широко распространено мнение о системе копирования как об отрицательном методическом приеме, такое мнение ошибочно. Вся академическая система, проверенная веками, установила четкий порядок в подборе оригиналов копирования по принципу увеличения степени их сложности – от легкого к трудному, от детали к целому. Такая многоступенчатость изучения предусматривает определенную последовательность в овладении мастерством, она себя вполне оправдала и исторически подтвердила свое право на существование.

Педагоги художественного училища, основываясь на государственных

программах обучения, на выверенных традициях русской и советской изобразительной школы, рисунок и лепку с оригиналов проходят в методически обусловленной последовательности, которая завершается работой с натуры. Все это развивает у студента пластическое мышление, чувство формы, понимания ее структуры и декоративности.

Целый ряд методологических положений, принятых в советское время, специально был нацелен на развитие творческих способностей учащихся. Среди них весьма существенен принцип наглядного обучения, позволяющий в процессе творческой работы познавать законы композиции, гармонии, художественного ансамбля. Не менее важным является практически осуществляемые художниками-педагогами совместно со студентами проекты по организации среды в столице республики – Махачкале, а также создание произведений станкового, монументального и декоративно-прикладного искусства.

Основной частью учебной программы в художественном училище является производственная практика, она охватывает все отделения, каждое имеет свою специфику. Например, на оформительском отделении в советское время она проводилась по направлению Министерства культуры ДАССР в ряде районов Дагестана. Целью производственной практики было оказание помощи районным отделам культуры в оформлении подведомственных учреждений наглядной агитацией и оказание помощи колхозам, совхозам в выполнении ряда работ художественно-оформительского характера. Студенты работали в Гунибском, Левашинском, Акушинском, Бабаюртовском, Дахадаевском районах, в городах Каспийске и Махачкале⁷⁵.

Так уже на практике студенты приобщались к самостоятельной работе. В июле 1969 г. «учащиеся В. Куцев и Кристягло сделали сначала ряд эскизов панно, из которых был выбран наиболее удачный вариант Куцева, в него внесены поправки, а затем по эскизам учащиеся выполнили панно масляными красками на стене»⁷⁶.

Для подтверждения успешной работы студентов мы взяли архивный материал об учебной практике Валерия Куцева – выпускника училища, на талант которого обратила внимание Государственная комиссия, а Министерство культуры ДАССР рекомендовало его в Мамедкалинскую художественную школу Дагестана для обучения одаренных детей совхоза-

⁷⁵ ЦГА Ф. р-943. Оп. 1. Ед. хр. 32. Л. 3.

⁷⁶ Там же. Л. 20.

миллионера им. Алиева, хотя по результатам учебы В. Куцев претендовал вполне обоснованно на продолжение своего образования в высшем художественном вузе страны. Однако выбор был сделан в пользу детей, и Валерий Афанасьевич Куцев делает настоящее восхождение на поприще лучшего художника-педагога в республике, с 1973 по 1998 гг. он директор художественной школы в Мамедкале, которая быстро завоевывает самые престижные места в конкурсах на лучший детский рисунок не только в республике, но и далеко за ее пределами, участвуя во всероссийских и на международных выставках детского творчества. Рисунки, картины, мозаики учеников этой школы получили самое широкое освещение в средствах массовой информации: советской, российской, дагестанской. За вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения В. А. Куцеву присвоено высокое звание заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, он награжден 12 медалями. Детская художественная школа под руководством В. А. Куцева получила самое широкое освещение в советской прессе и в средствах массовой информации Дагестана.

Педагогическая практика одноименного отделения проходит для профессиональной подготовки учащихся, как будущих учителей рисования и черчения, и, как правило, проводится в средней школе в 4-х, 5-х классах по рисованию и 7-х, 8-х классах по черчению. После окончания занятий проводят подробный анализ уроков, где присутствует методист. Каждый из учащихся получает тему занятий от методиста, составляет план-конспект урока, готовит наглядные пособия. Главной целью практики является усвоение и закрепление знаний и навыков, полученных в учебном процессе и конкретное их использование на уроках педагогической практики.

В настоящее время методистом художественного училища является Абдулхаликова Нина Абдулхаликовна, именно ей поступают все методические пособия и разработки педагогов, как по общеобразовательным предметам, так и по спецдисциплинам. Одновременно организация учебного процесса нацелена прежде всего на получение профессиональных знаний, а потому организованы предметно-цикловые комиссии, которые возглавляют ведущие педагоги: живопись – Кугушева Галия Хасьяновна, дизайн и декоративно-прикладное искусство – Мелешко Виктор Андреевич.

Немаловажное место в программе педагогического, дизайнерского отделений (среды и костюма) занимает весенняя практика студентов-пленэр на открытом воздухе, **ценящих** живую выразительность непосредственно воспринятого мотива, когда учащиеся постигают особенности воздействия

на окружающие предметы не только воздуха, но и явления свето-цветового колорита. Студенты отделений художественной обработки металла когда-то выезжали в селение Кубачи на летнюю практику на 20 дней, хотя в настоящее время, так же как и учащиеся отделений обработки дерева, росписи ткани и ковроткачества проходят практику у себя в мастерских. За неимением средств они не выезжают, как раньше, в горные селения. Например, студенты отделения ковроткачества и росписи ткани выезжали с ведущими педагогами Магомедовой А. Ш. и Юсуповой Л. С. на практику в г. Дербент, селение Хучни, там они зарисовывали старинные образцы ковровых изделий, как на ковровой фабрике, так и в частном секторе⁷⁷.

Практические знания студентов в советское время подкреплялись расширением их кругозора в летних и зимних поездках в центральные города России, в художественные центры страны. Знакомство с лучшими коллекциями, музейными собраниями, с ретроспективными и художественными выставками страны прекратилось в 90-е годы в связи с перестроечными социально-экономическими трудностями, отсутствием средств на коллективные поездки. И только в 2008 году стало возможным отправлять студентов за пределы республики, к сожалению, только отличников учебы. Под эгидой Министерства культуры России и Дирекции международных программ студент педагогического отделения Шамиль Магомедов после окончания 3-его курса был направлен в Крым (г. Сочи), с 15 июня по 30 июня 2008 года. В творческой школе «Молодые дарования России» с учащимися художественных училищ и школ России занимались лучшие педагоги, известные художники, а талантливая молодежь писала сочинские пейзажи, 23 июня устроили отчетную выставку. Знакомство с достопримечательностями Сочи, его лучшими музейными собраниями, учащиеся сочетали с творческой работой.

Другая студентка 4-го курса отделения дизайна оформления интерьера и экстерьера Роттэ Юта вместе с отличниками-стипендиатами совершила целое путешествие по псковским достопримечательностям по маршруту: Бор – Бельково, Изборск и Труворово городище, Пушкинские горы, Михайловское, Тригорское, Псков и Печоры в октябре 2008 г. Самые восторженные впечатления подкреплены творческой работой под руководством замечательных художников и педагогов, таких как Фомин Никита Петрович, заслуженный художник России (Санкт-Петербург) и Цветков Олег Николаевич, заслуженный работник культуры России (Псков).

⁷⁷ ЦГА РД. Ф. р-943. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 15.

Исторически сложилось осуществление связи художественного училища с общественно-культурной жизнью страны и республики. Наиболее одаренные студенты активно участвовали в формировании национального искусства, а закончив училище, завоевали широкое признание на ведущих выставках зоны Юга, всероссийских, всесоюзных и зарубежных выставках. Развитие интеллекта и способностей талантливой молодежи создавали благоприятные условия для ежегодного пополнения высших учебных заведений страны за счет выпускников дагестанского художественного училища.