

П.П. ЧИСТЯКОВ

“Педагогическая система П.П. Чистякова”
Методика преподавания композиции

Рассудок, знания всегда во мне
были впереди практики, что делать,
я родился и живу для других.

П.П. Чистяков

В истории мирового изобразительного искусства преподавательская деятельность Павла Петровича Чистякова по своей плодотворности является, пожалуй, уникальной.

В.М. Васнецов, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.И. Суриков и многие другие замечательные русские художники не только признавали его своим учителем, но и преклонялись перед его системой рисования, умением разглядеть индивидуальность каждого начинающего художника и помочь наилучшим образом использовать проявленную самобытность.

Понятно, что собственная работа Чистякова-художника оставалась на втором плане, хотя начинал П. П. Чистяков исключительно многообещающе. После получения вольной (а будущий «всеобщий педагог русских художников» родился в семье крепостных) юный Павел Чистяков, проявивший в детстве великую тягу к рисованию, поступил (1849) в Академию художеств, где обучался исторической живописи под руководством П.В. Басина .

БАСИН Петр Васильевич

«Чердак здания Академии Художеств» 1831

«Землетрясение в Рокка-ди-Папа, близ Рима». 1830

«Женщина с поднятой рукой» 1843

«Портрет О. В. Басиной, жены художника». Между 1837-38

«Сусанна, застигнутая старцами в купальне». 1822

Учась в Академии художеств профессиональному мастерству, он доходил до сути каждого задания, каждого упражнения собственным разумением, все менее доверяясь учителям. Чистякова не удовлетворяла система академического рисунка, чуждого живой динамике и объективных законов природы и лишь послушно следующего внешней видимости форм. Его не удовлетворяли академические принципы работы с цветом, который не выходил за пределы условной раскраски и служил в основном светотеневой, тональной проработке форм. Его не удовлетворяли шаблонные композиционные схемы, не могущие вместить нового содержания. И самое главное — в системе академического преподавания он обнаружил страшный разрыв профессионального образования и художественного воспитания, без чего Чистяков не мыслил самого преподавания. Уже тогда закладываются основы его будущей системы, и тогда же он начал преподавать.

В Академии он получил вначале малую золотую медаль за вполне зрелую картину «Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту» (1860).

Дипломная работа П. Чистякова (1861) «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежащий некогда Дмитрию Донскому», не только принесла ему большую золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за границу, но и за общую композицию и динамизм отдельных персонажей картины — признание критиков и знатоков.

Павел Чистяков

Патриарх Гермоген отказывается полякам подписать грамоту
1860

Павел Чистяков

Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя

Василия Темного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс,

принадлежащий некогда Дмитрию Донскому 1861

По возвращении из Рима (1870) академик и адъюнкт-профессор Академии художеств П.П. Чистяков полностью отдается преподавательской работе, изредка радуя почитателей своими картинами: Боярин (1876), Портрет матери (1880), Старик за чтением (1880).

У меня цель — двинуть,
направить русское искусство
по более просторному и
широкому пути.

П.П. Чистяков

Учитель многих русских художников П. П. Чистяков создал стройную систему обучения рисунку, живописи и композиции. Творческое отношение рисующего к натуре определяло характер работы над произведением. Под образным решением Чистяков понимает не суммирование характерных особенностей действительности, а выявление в картине отношения художника к окружающей жизни, которое обуславливает разработку общего строя композиции и художественных образов. Основное внимание в построении композиции Чистяков уделяет выявлению в каждом сюжете внутреннего содержания, «внутреннего подтекста».

Занятия композицией по системе Чистякова включали два основных раздела.

Первый преследовал цель выработать понимание картинной плоскости как определенного целого, в котором размещение предметов создает то или иное «напряжение». Если это «напряжение» не уравнивалось в самой картинной плоскости, то нарушалась необходимая для правдивой передачи натуры замкнутость изображения и возникало ощущение искусственности.

Известные чистяковские упражнения на различное размещение точек в рамках, постановку натюрмортов и предметов в интерьере, определение зрительного центра среди многих вещей предполагали поиски наилучшего композиционного построения и достижения целостности рисунка, этюда, наброска. Основной задачей этих упражнений являлось ознакомление с конструктивными особенностями организации картинной плоскости. Молодому художнику необходимо было понять, как строятся пространственные планы и заполняется пространство в картинной плоскости, какими средствами достигается наиболее строгое целостное решение

Второй раздел в системе обучения Чистякова — работа над композициями с ясно выраженным жанровым содержанием. Они представляли собой скорее этюды с натуры, в которых художник мог что-то добавить, а что-то опустить. Сюжетная композиция здесь использовалась прежде всего для верного построения действия, поиска соответствующего типажа и т. п. Эти задания могут быть названы композицией в прямом смысле слова. В них присутствовал момент если и не сочинения, то во всяком случае составления сюжета — молодой художник учился подыскивать необходимые атрибуты, строить сцену, трактовать сюжет как действия людей, развитие их поступков и т. д.

Благодаря этому ее свойству ни один из учеников его не походил на другого. Учитель бережно сохранил зерна самобытности в них и не только сохранил, но, как мудрый садовод, приумножил и облагородил — в этом великая жизненная, правда, педагогики Чистякова, его особая заслуга перед русским искусством.

Педагогическая система П.П. Чистякова включала в себя вопросы отношения художника к действительности, психологии творчества, восприятия искусства, воздействия художественных произведений на зрителя и пути активизации этого воздействия, а также анализ 11 изобразительных средств. Фундаментальным устоем педагогической системы П.П. Чистяков выдвинул “закон целостности”. К другому основополагающему понятию композиции он относил “закон уравновешенности”. Понятие контраста он формулировал как “художественную воздейственность” и даже “агрессивность” изобразительного средства в искусстве, так как это заставляет зрителя активно реагировать на произведение. Обучая учеников координировать в работе значения веса, объема предметов, цвета, их положение в пространстве, он фактически заложил основы выражения в картине визуального “движения” предметов, динамического равновесия композиции, психологии художественного творчества. П.П. Чистяков учил молодых художников смотреть на натуру параллельным взглядом обоих глаз, как бы вдаль, “сквозь предметы” и тем самым сформулировал одно из важнейших положений психологии художественного восприятия.

К концу педагогической деятельности Чистякова число его учеников было огромно. Не говоря уже об академических классах, где через его руки прошло несколько сот учащихся, большинство русских художников второй половины XIX века, соприкоснувшись с Академией художеств, в той или иной мере пользовались его советами и указаниями. А многие прошли у него систематическую школу. В их числе - Е. Поленова, И. Остроухов, Г. Семирадский, В. Борисов-Мусатов, Д. Кардовский, Д. Щербиновский, В. Савинский, Ф. Бруни, В. Матэ, Р. Бах и многие другие. Но лучшим свидетельством роли Чистякова в истории русского искусства служит плеяда выдающихся мастеров - Суриков, Репин, Поленов, Виктор Васнецов, Врубель, Серов.

П.П. ЧИСТЯКОВ О КОМПОЗИЦИИ

Завершить тему о «Педагогической системе П.П. Чистякова». Методика преподавания композиции» следующими высказываниями П.П. Чистякова:

Чистякова:

Способность прирастать к задуманному сюжету, им жить, о нем только и думать всюду и везде и постепенно, шаг за шагом, достигать осуществления его, законно и на верных данных, есть способность создать — творить — творчество.

...Всякому лицу, действующему в картине, дайте роль — слова даже, и тогда она, т. е. картина, будет вполне историческая — классическая, по крайней мере в композиции.

...Делайте только то, что помогает выразить смысл сюжета и что красиво идет к оному. Подумайте хорошенько. Поднимете задачу эту — создавайте, пишите; нет — бросайте.

Художник должен, взирая на окружающее, вдумываться. Он делает выводы, заключения и построения.

...Картине нужен план, сначала подумайте, как и откуда пришли люди и зачем. Как они оказались на этих местах. Старайтесь располагать их свободнее, чтобы они могли двигаться. Но если по смыслу, для силы нужно фигуры сдвинуть, то и обмануть можно для цели.

...Колорит в композиции есть то, когда смотришь на одну фигуру и видишь, что она отвечает другим, то есть когда все поет вместе. Набор фигур и каждое свое — наоборот.

...Какой сюжет — такая и живопись. Кто видит цель, тот видит дело.

...Сочинять следует энергично, но долго, и всегда, и везде.

...законы, на которых стоят все искусства, всегда были, есть и будут одни и те же, потому что они лежат в самой сущности природы.

Способность прирастать к задуманному сюжету, им жить, о нем только и думать всюду и везде и постепенно, шаг за шагом, достигать осуществления его, законно и на верных данных, есть способность создать — творить — творчество.

...Всякому лицу, действующему в картине, дайте роль — слова даже, и тогда она, т. е. картина, будет вполне историческая — классическая, по крайней мере в композиции.

...Делайте только то, что помогает выразить смысл сюжета и что красиво идет к оному. Подумайте хорошенько. Поднимете задачу эту — создавайте, пишите; нет — бросайте.

Художник должен, взирая на окружающее, вдумываться. Он делает выводы, заключения и построения.

...Нужно писать и рисовать картину не как малевание на холсте, а как будто бы холст есть только рама или стекло, сквозь которые видна сцена.

...Нужно писать и рисовать картину не как малевание на холсте, а как будто бы холст есть только рама или стекло, сквозь которые видна сцена.

...Не начинайте никогда писать картины, не нарисовав всего отлично, а рисовать не начинайте, не сочинив хорошенько сюжет и не решив, как будете писать.

...Не начинайте никогда писать картины, не нарисовав всего отлично, а рисовать не начинайте, не сочинив хорошенько сюжет и не решив, как будете писать.

...Картине нужен план, сначала подумайте, как и откуда пришли люди и зачем. Как они оказались на этих местах. Старайтесь располагать их свободнее, чтобы они могли двигаться. Но если по смыслу, для силы нужно фигуры сдвинуть, то и обмануть можно для цели.

...Колорит в композиции есть то, когда смотришь на одну фигуру и видишь, что она отвечает другим, то есть когда все поет вместе. Набор фигур и каждое свое — наоборот.

...Какой сюжет — такая и живопись. Кто видит цель, тот видит дело.

...Сочинять следует энергично, но долго, и всегда, и везде.

В ученике всегда нужно вызывать веру в себя, к каждому ученику нужно подходить сообразно его наклонностям и особенностям, и в зависимости от знаний давать советы, что одному может быть на пользу, другому во вред, один может переварить, а другой - подавиться, а потому не надо ученика перегружать правилами. Все указания должны делаться во-время и в меру: правда, кричащая не на месте, - дура. Искусство не ремесло, не фраза пустая, а песня, спетая во всю мочь и от всей души.

....Будь скромным, требовательным к себе, не делай ничего без ума, сознавай и давай отчет во всем, что ты делаешь и для чего делаешь, проверяй себя на лучших произведениях искусства, в которых ты должен разобраться и понять, почему они хороши.

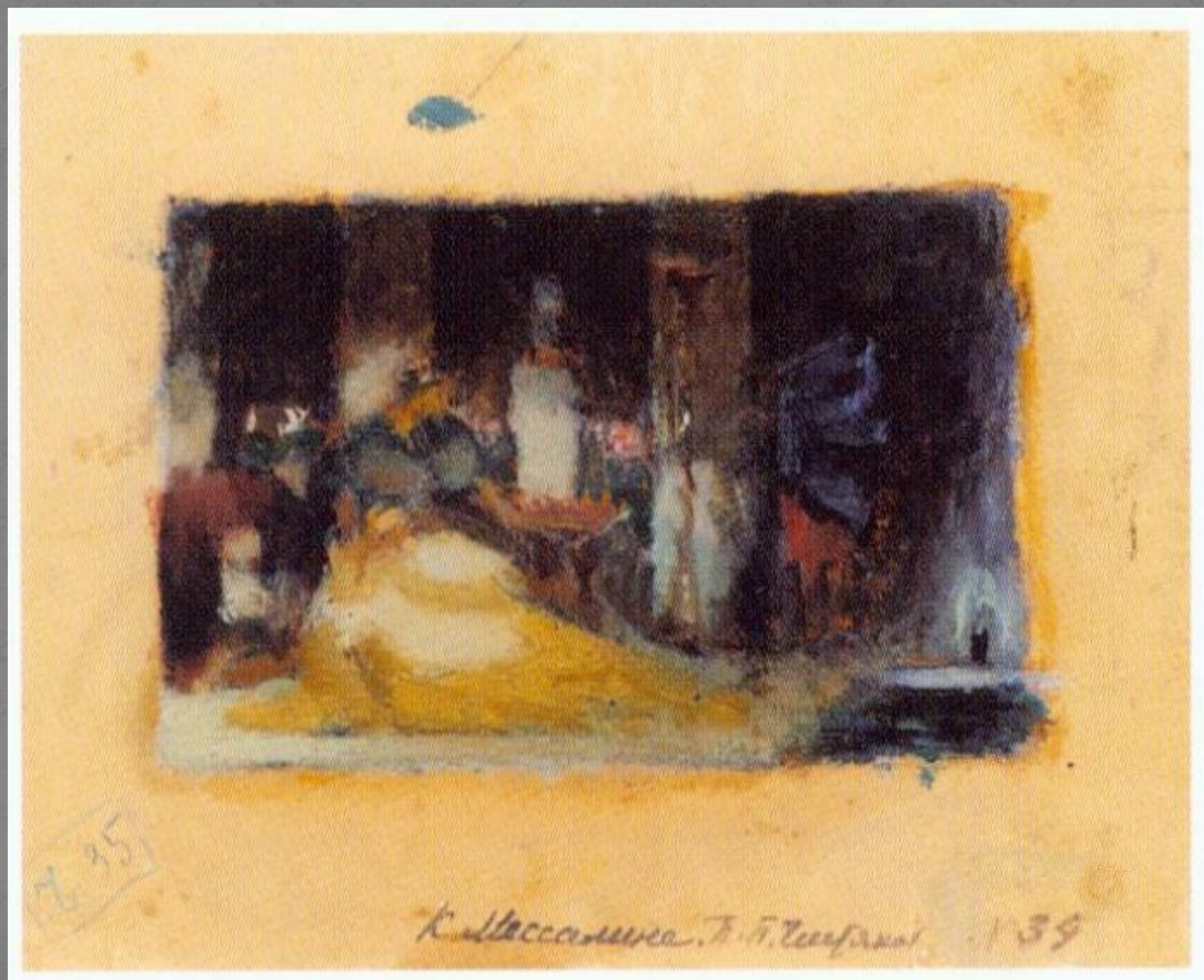
Джованнина, сидящая на подоконнике
, 1864 г.

- «»Се, Человек» П.П. Чистяков, 1871г.

Последние минуты Мессалины, жены римского императора Клавдия

«Вот уж учитель, так учитель!»

Воспоминания о П.П. Чистякове

Любой педагог мечтал бы о таких словах признательности от своих учеников: «Желал бы называться Вашим сыном по духу» (Васнецов), «После Вас глаза открываются, и начинаешь опять строго относиться к себе, а рядом с этим и смелости больше является» (Поленов), «Вы — наш общий и единственный учитель» (Репин). Стасов называл Чистякова «всеобщим педагогом русских художников».

"Единственным (в России) истинным учителем незыблемых законов формы" почтительно назвал П. П. Чистякова В. А. Серов.

...Великий мудрец был Павел Петрович и как художник был исполнен такого изящества и такта в обращении. Как он привязывал к себе и роднил всех, кому посчастливилось общение с ним. (И.Е. Репин)

«Когда я начал занятия у Чистякова, мне страсть понравились основные его положения, потому что они были не что иное, как формула моего живого отношения к природе, какое мне вложено». М.А. Врубель испытывал постоянную потребность общения с Чистяковым, чтобы у него «хлебнуть подкрепляющего напитка советов и критики».

П.П. Гнедич - русский писатель, историк искусства, драматург.
Воспоминания. 1855 - 1918

Исключением из преподавателей являлся Павел Петрович Чистяков. Это был тверской мужичонка, с хитрыми прищуренными глазами, большеголовый, маленький, с ястребиным носом. Кончил он академический курс чуть ли не тридцати лет. Он написал две известные программы на малую и большую золотую медаль: "Патриарха Гермогена в тюрьме" и "Ссору на свадьбе Василия Темного". Обе композиции трактованы театрально, особенно первая; ни дать ни взять поставлена живая картина в клубе художников. Но по технике и по экспрессии эти композиции достойны внимания. Надо удивляться, как простой русский парень, плохо знакомый с археологией, мог написать эти робкие и в то же время блестящие композиции. Они были не только головой выше произведений его учителей, - начиная с "Осады Пскова" Брюллова, но бесконечно выше картин последующих художников - Плешаковых, Невревых, Венигов и прочих. Еще не ставилась на сцену "Смерть Иоанна Грозного", еще Шишков не писал своих бонбоньерочных декораций, а Шварц не делал своих композиций, - а уж Чистяков прокладывал новые дороги в компановке исторических сцен. Из глупо-наивной темы - "Софья Витовтовна срывает пояс с Василия Косого на свадьбе Василия Темного" - он сделал реальную жанровую сцену. Если Академия осталась верна своим заветам в измышлении тем, то юный конкурент ей ответил: - А я, матушка, не напишу по твоим указкам: вот тебе работа совсем по-новому.

Карл Брюллов «Осада Пскова польским королём Стефаном Баторием в 1581 году». 1839-1843

И.Е. Репин "ЗАПОРОЖЦЫ ПИШУТ ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ" 1878-91 г.

В.И. Суриков «Боярыня Морозова». 1887

В.М. Васнецов "ПОСЛЕ ПОБОИЩА ИГОРЯ
СВЯТОСЛАВОВИЧА С ПОЛОВЦАМИ" 1880 г.

В.Д. Polenov. «Христос и грешница» (Кто из вас без греха?) 1888г.

