

Раздел I

Культура и искусство

УДК 7.071.1+372.874

Е. С. Нетреба, В. В. Костин

E. S. Netreba, V. V. Kostin

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КОСТИНОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

THE TEACHING EXPERIENCE OF NINA VASILYEVNA KOSTINA

Аннотация. В 2024 году исполнилось 90 лет со дня рождения известного советского и российского художника и педагога, заслуженного художника Российской Федерации, почётного члена Российской Академии художеств Нины Васильевны Костиной. При её непосредственном участии 20 лет назад в Уральском государственном архитектурно-художественном университете имени Н.С. Алфёрова было открыто обучение по специальности «Живопись». Данная статья представляет собой первую попытку осмысления педагогического наследия Н.В. Костиной. На основе записанных интервью и воспоминаний учеников проанализирован творческий путь Нины Васильевны, систематизированы ключевые положения её педагогической системы, выделены базовые принципы обучения художников.

Abstract. The year 2024 marks the 90th anniversary of the birth of the famous Soviet and Russian artist and teacher, Honored Artist of the Russian Federation, Honorary Member of the Russian Academy of Arts Nina Vasilievna Kostina. With her direct participation, 20 years ago, the Ural State University of Architecture and Art named after N.S. Alferov opened a course in Painting. This article is the first attempt to understand the pedagogical legacy of N.V. Kostina. Based on recorded interviews and students' memories, the authors analyzed Nina Vasilievna's creative path, systematized the key provisions of her pedagogical system, and identified the basic principles of teaching artists.

Ключевые слова: живопись, художественное образование, обучение художников, педагогическая система, методика преподавания, Нина Васильевна Костина, Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова.

Keywords: painting, art education, training of artists, pedagogical system, teaching methods, Nina Vasilievna Kostina, Ural State University of Architecture and Art named after N.S. Alferov.

Введение

Педагогическая система воспитания художников представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором сочетаются как теоретические, так и практические аспекты обучения. В условиях современного общества, когда искусство играет важную роль в культурной и общественной жизни, необходимость в качественном художественном образовании становится особенно актуальной. В этом контексте особого внимания заслуживает вклад Нины Васильевны Костиной, чья педагогическая деятельность в Уральском государственном архитектурно-художественном университете имени Н. С. Алфёрова (УрГАХУ) оставила заметный след в формировании новых поколений художников.

Актуальность данной работы обусловлена не только значимостью художественного образования в современном мире, но и необходимостью анализа педагогических подходов, которые способствуют развитию творческой личности. В условиях стремительного изменения культурных парадигм важно понимать, *каким образом* традиционные методы обучения могут быть адаптированы к современным требованиям. Нина Васильевна Костина, благодаря своему уникальному подходу в обучении, смогла создать систему, которая не только учитывала индивидуальные особенности учеников, но и способствовала выработке у каждого из них своего художественного стиля.

Целью работы является анализ педагогической системы Н. В. Костиной и формулирование основных её положений. *Задачами* исследования ставятся:

- ✓ Освещение биографии Нины Васильевны в ключе её педагогической деятельности;
- ✓ Рассмотрение набора методов и принципов, которые она использовала в своей практике, а также оценка их влияния на обучение

студентов. Особое внимание будет уделено кафедре станковой живописи в УрГАХУ, где Н. В. Костина играла ключевую роль в формировании учебного процесса и создании творческой атмосферы;

✓ Анализ влияния Н. В. Костиной на развитие индивидуального стиля её учеников. Именно этот аспект является одним из самых значимых в её педагогической практике, поскольку он позволял каждому студенту раскрыть свой потенциал и найти собственный стиль в искусстве.

Таким образом, данная работа направлена на всесторонний анализ педагогической системы Нины Васильевны Костиной, а также на раскрытие её личного вклада в развитие художественного образования. Исследование этих аспектов позволит не только оценить достижения Н. В. Костиной, но и выявить важные тенденции в области педагогики искусства, которые могут быть полезны для будущих поколений художников и педагогов.

Штрихи биографии

Нина Васильевна Костина (2 сентября 1934 года – 29 июля 2021 года) – известный советский и российский художник и педагог, заслуженный художник России, почётный член Российской Академии художеств, член Союза художников России. Вступив в ряды Союза художников СССР в 1965 году, она приложила немало усилий к развитию отечественной живописи. Получив образование в Свердловском художественном училище имени И. Д. Шадра в 1955 году и закончив Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова в 1961 году, Нина Васильевна с самого начала своего творческого пути обладала не только уникальным талантом, но и стремлением передать свои знания следующим поколениям. Первый педагогический опыт был получен в Свердловском художественном училище, где Нина Васильевна проработала с 1964 по 1969 годы. Среди её учеников в этот период можно назвать С. И. Пауса, С. Тарасову, В. С. Соколову, Л. В. Пузакова и других.

*Рисунок 1. Нина Васильевна Костина (1934 – 2021)
Источник: Российская Академия художеств*

В 1969 году Н. В. Костина начинает свою педагогическую деятельность в Свердловском архитектурном институте (ныне – Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова), на кафедре рисунка под руководством А. Ф. Бурака. Затем была кафедра композиционно-художественной подготовки и, как закономерный и долгожданный итог, – кафедра станковой живописи. За более чем пятидесятилетнее преподавание в стенах УрГАХУ светом и знаниями Нины Васильевны были окормлены многие художники и деятели культуры, впоследствии занявшие достойное место в культурной жизни Урала и России. Среди её многочисленных учеников – архитекторы, скульпторы, графики, ювелиры, художники декоративно-прикладного искусства, живописцы.

В частности, мы можем назвать О. Алиеву, С. Ф. Бойцова, Т. Ф. Болотову, К. Бородина, В. С. Бутусова, В. А. Ганзина, И. В. Дунаеву, О. В. Загребина, И. С. Зубову, А. Б. Караева, Л. С. Курочкина, Е. С. Липихина, А. Б. Лопато, А. М. Манукян, Е. С. Нетребва, Р. Ж. Саржанова, Л. Н. Смирнова, В. С. Соколову, А. А. Старикова, С. И. Сухова, Р. Хабибуллина и С. К. Хабибуллину, В. Хотиненко, Г. Шишкина, О. А. Черкасову, Г. Ю. Южакова и многих-многих других.

«Из стен её педагогического класса по рисунку и живописи вышло много замечательных архитекторов, дизайнеров и художников. Они работают сегодня в Екатеринбурге и в других городах, а также за пределами нашей страны. Многие её ученики стали знаменитыми. <...> Многие стали её коллегами по Архитектурной академии, доцентами, профессорами. Её бывшие ученики и сегодня с благодарностью вспоминают своего наставника, так как она относилась к ним с любовью, как и ко всему, чем ей пришлось заниматься в жизни» [2, с. 10].

В 1973 году Нине Васильевне было присвоено звание доцента, а в 1993 году – звание профессора. За годы преподавательской деятельности Костина приобрела репутацию опытного и мудрого педагога, способного развить таланты каждого из своих учеников.

Нина Васильевна уникальным образом совмещала творческую и педагогическую работу, и получила прижизненное признание как в России, так и за рубежом. Художественное наследие Нины Васильевны простирается далеко за пределы университетских стен. Картины Костиной регулярно экспонируются на всероссийских и международных выставках, её талант и профессионализм неизменно вызывают интерес и восхищение у самой широкой аудитории.

Нина Васильевна стала ярким примером того, как можно объединить в себе дарование художника и педагога. Костина оставила значимый след в истории отечественного искусства и воспитала новые поколения художников, достойно продолжающих её дело.

*Рисунок 2. Н.В. Костина. Утро Уралмаша. 1969.
Екатеринбургский музей изобразительных искусств*

Основные принципы педагогической системы

Педагогическая система воспитания художников, разработанная Ниной Васильевной Костиной, представляет собой уникальное сочетание теоретических знаний и практических навыков, направленных на развитие индивидуальных творческих особенностей каждого обучающегося.

Методические аспекты преподавания не были целено сформулированы Костиной в письменном виде. Поэтому рассуждать о педагогических принципах Нины Васильевны можно, исходя из воспоминаний учеников, из результатов её деятельности, творческих взглядов, высказываний в интервью, а также из тех убеждений в изобразительном искусстве, которых она придерживалась сама и которые передавала ученикам.

Студенты Нины Васильевны имели возможность не только осваивать основы рисунка, станковой живописи и композиции, но и развивать собственный индивидуальный стиль. Она стремилась к передаче знаний и техники, к нахождению своего языка и своего видения мира через искусство. Этот индивидуальный подход позволял ученикам чувствовать себя свободно в своём творчестве и создавать произведения, отражающие их уникальные способности.

Особое значение имела деятельность Костиной на кафедре станковой живописи в УрГАХУ. Талантливый живописец, автор больших жанровых полотен, с многолетним опытом преподавания, именно здесь она смогла передать будущим поколениям свои знания и умения касательно работы над картиной. Жанровая картина воспринималась ею как квинтэссенция всей работы живописца: *«Картина – явление национальное, русское, подходит для нашего образа мыслей. Глубокая сюжетная основа никогда не мешала живописи, пластике, содействовала новым поискам выразительных средств. Искусство должно быть наполнено кровью и страстью автора»* [3, с. 3].

Все постановки по рисунку и живописи рассматривались Костиной как некий подготовительный момент, как фрагмент картины, и главными в них были люди, пребывающие в диалоге – или между собой, или со зрителем. Даже если это был натюрморт или пейзаж, за ними всегда стояла история конкретного человека: *«крынки и рушники воспринимаются уже не как бытовые предметы, а как проявление той трудовой и эстетической сути, которой художница создаёт своеобразный гимн»* [2], *«надо во всём видеть, прежде всего, человека»* [4].

Важной составляющей педагогической системы Костиной являлось постоянное внимание к развитию творческого мышления, к раскрытию внутреннего мира каждого из учеников. Она воспитывала у них чувство социальной ответственности, которое, по её убеждению, обязательно должно быть свойственно художникам и деятелям культуры. Возможно, именно

поэтому среди учеников Костиной так много специалистов, объединённых одной общей чертой – вниманием и любовью к окружающему миру. Достаточно привести следующие слова Нины Васильевны: *«Должны появиться художники глубоко и широко образованные, способные провести гигантскую работу по анализу деятельности художников XX века и обобщить, вывести искусство на новые рубежи. Для этого нужны не демагоги, а подлинно образованные интеллигенты, подлинны мастера художественного творчества и подлинны граждане»* [3, с. 4].

Нина Васильевна была страстным приверженцем реализма. Это выражалось не только в неотступном следовании академической традиции, но и в призывах к внимательному, чуткому отношению художника к окружающей жизни. По её словам, актуальность реализма заключалась в постижении *«души и чаяний человека»* [3, с. 3]. Однако, несмотря на всю приверженность реалистическому искусству, Костина прекрасно сознавала, что современная эпоха постоянно бросает вызовы классической школе. Поэтому так важно развиваться и совершенствоваться, опираясь на богатейшее наследие русского искусства: *«Реалисты вынуждены будут многое пересмотреть из своего арсенала выразительных средств, искать новые подходы, открывать новые возможности реалистического отображения мира»* [3, с. 3].

Ещё одним объединяющим элементом в педагогической системе Костиной является колорит. Нина Васильевна, будучи тонким колористом, умела, что называется, «воспитать глаз» молодого художника. Чувство колорита понималось ею как неотъемлемая часть творчества, а умение черпать гармоничные цветовые сочетания из окружающего мира было присуще практически всем её ученикам, вне зависимости от рода их деятельности в искусстве.

Несомненно, важную роль в педагогической практике Костиной играл и её собственный, личный пример. Сама фигура Нины Васильевны для многих студентов, равно как и коллег, являлась тем образчиком работоспособности,

осмысленности и любви к своему делу, тем примером искреннего патриотизма и бескорыстного служения искусству, на который можно было вне всякого сомнения равняться. Как показывает исторический опыт, в системе обучения искусству личный пример педагога, его успехи и достижения имеют подчас неоценимое значение. Так, созданные Костиной большеформатные картины, с выработанной композиционной системой (анализ которой видится нам темой отдельного исследования), служили несомненным образцом для её студентов. К примеру, созвучны картина Костиной «Люба выходит замуж» и дипломная работа О. Савельевой «Балетный класс» 2011 года, и подобных примеров можно привести очень много.

Ниной Васильевной было создано более двух тысяч картин, а сколько набросков и этюдов – и не сосчитать. В 1992 году Указом Президента России за заслуги в области изобразительного искусства Нине Васильевне Костиной было присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации» [5]. В 2012 году Костиной была вручена Золотая медаль Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство», как признание её вклада в развитие изобразительного искусства. В 2013 г. она была награждена дипломом Союза художников I степени на XI Зональной художественной выставке «Урал». В 2014 г. было присвоено звание «Почётный член Российской Академии художеств». Значимость творчества Костиной подтверждается и вручением премии «Спасибо» за большой личный вклад в формирование культурного пространства Среднего Урала [4].

Регулярная экспозиционная деятельность, включение произведений в коллекции российских и зарубежных музеев позволили стать Костиной неоспоримым авторитетом в мире искусства, а звания и награды служат тому убедительным подтверждением. Её педагогическая система до сих пор оказывает влияние на развитие художественного образования на Урале и в других регионах России. Творческое наследие Нины Васильевны сохраняет свою актуальность и продолжает вдохновлять новые поколения художников.

*Рисунок 3. Н.В. Костина. Весеннее утро (На заводе). 1963-1964.
Городской музей, г. Ангарск*

Заключение

Нина Васильевна Костина оставила яркий след в отечественном искусстве. При её непосредственном участии в УрГАХУ было открыто обучение по специальности «Живопись». Тем самым она сумела заложить основы высшей академической живописной школы на Урале. Большое количество специалистов, прошедших обучение у Костиной и добившихся высоких профессиональных результатов, подтверждают мудрость и системность принципов, выработанных в педагогической методике Нины Васильевны. В результате проведённого анализа преподавательской деятельности Костиной можно выделить следующие ключевые аспекты её педагогической системы:

- Гибкость системы обучения с учётом индивидуальных способностей обучающихся, нацеленная на максимальное раскрытие их

уникальных черт и выработку собственного почерка; постоянное внимание к развитию творческого мышления и внутреннего мира каждого ученика;

➤ Создание атмосферы, в которой каждый студент мог свободно выражать свои идеи и чувства через изобразительное искусство, что способствовало не только развитию художественных навыков, но и формированию критического мышления, что является важным аспектом в образовании художников;

➤ Осмысление жанровой картины как высшего уровня в изобразительном искусстве в силу социальной и моральной ответственности художника;

➤ Рассмотрение учебных заданий (постановок) не как самостоятельных и изолированных действий, где эффектное техническое исполнение становится самоцелью, а как элементов будущих картин. Тем самым закладывались основы не только технической грамотности, но и общечеловеческой культуры, выстраивался долгосрочный фундамент знаний и высоких моральных принципов, помноженных на умение выразить идею пластическим языком;

➤ Приверженность к реалистической манере работы, но при этом гибкость в восприятии современных стилистических подходов в искусстве;

➤ Большое внимание уделялось развитию колорита и «воспитанию глаза», умению черпать гармонию цвета из окружающего мира и через цвет передавать свои идеи;

➤ Обучение личным примером.

Педагогические принципы Костиной включали в себя индивидуализацию обучения, поддержку самовыражения и креативности студентов, а также постоянное стремление к развитию личности через искусство. Нина Васильевна оказала значительное влияние на развитие современной уральской школы

изобразительного искусства, на становление индивидуального стиля своих учеников, создавая условия для творческого самовыражения и личностного роста каждого студента. Методы и принципы её педагогической работы остаются актуальными и востребованными в области художественного образования.

Список источников и литературы

1. Живопись. Костина Нина Васильевна. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kostinanv.blogspot.com> (дата обращения: 12.09.2024).
2. Костина Н.В. Живопись. Альбом. – Екатеринбург: «Архитектон», 2004.
3. Анцыгин И.М., Костин В.В., Нетреба Е.С., Костина Н.В., Манукян А.М., Томилов А.М. Малая картина. Общий курс композиции в станковой живописи. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова, 2023.
4. Новопашин Сергей. Нина Костина: мы следуем академической русской школе. Интервью и фото. Источник: информационное агентство «Повестка дня». Январь 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://agenda-u.org/news/nina-kostina-my-sleduem-akademicheskoy-russkoy-shkole-foto> (дата обращения: 12.09.2024).
5. Указ Президента Российской Федерации от 31 августа 1992 г., № 1024 «О присвоении почётных званий Российской Федерации художникам». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/1965> (дата обращения: 12.09.2024).

© Нетреба Е.С., Костин В.В., 2024

