Б.А. КАРЕВ

Академик РАО, профессор, д-р пед. наук, профессор департамента социально-гуманитарного образования и образовательной политики Дальневосточного федерального университета
e-mail: karevdok.27@mail.ru

Д.А. ХВОРОСТОВ

Член-корреспондент РАО, профессор, д-р пед. наук., зав. кафедрой дизайна Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева
e-mail: aqua_storm@mail.ru

И.Ю. РУДНЕВ

Канд. пед. наук., доцент РАО, зав. кафедрой методики преподавания изобразительного искусства имени Н.Н. Ростовцева художественно-графического факультета Московского педагогического государственного университета
e-mail: iyu.rudnev@mpgu.edu

В.Б. КОШАЕВ

Доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории декоративного искусства и дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова, профессор кафедры семиотики и общей теории искусства МГУ имени М.В. Ломоносова
e-mail: koshaev@gmail.com

B.A. KAREV

Academician of the Russian Academy of Education, Professor, Dr. Ped. Sciences, Professor of the Department of Social and Humanitarian Education and Educational Policy Far Eastern Federal University
e-mail: karevdok.27@mail.ru

D.A. KHVOROSTOV

Corresponding Member of the Russian Academy of Education, Professor, Dr. Ped. sci., head. Department of Design Oryol State University. I.S. Turgenev
e-mail: aqua_storm@mail.ru

I.Yu. RUDNEV

PhD (Candidate of Pedagogical Sciences), Associate Professor of the Russian Academy of Education, head Department of Methods of Teaching Fine Arts named after N.N. Rostovtsev of the Artistic and Graphic Faculty of the Moscow Pedagogical State University
e-mail: iyu.rudnev@mpgu.edu

V.B. KOSHAEV

Doctor of Art History, Professor of the Department of History and Theory of Decorative Arts and Design, Moscow State Art Academy named after A.I. S.G. Stroganova, Professor of the Department of Semiotics and General Theory of Art, Moscow State University named after M.V. Lomonosov
e-mail: koshaev@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_2_339_353

ТАЙНА ПРОФЕССИИ В ИСКУССТВЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ: К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ С.П. ЛОМОВА

THE SECRET OF PROFESSION IN ART, SCIENCE AND EDUCATION: TO THE 75th ANNIVERSARY OF S.P. LOMOV

В статье представлен портрет современного ученого, педагога, наставника, художника, наследника советской школы изобразительного искусства в образовании и просто высоконравственного человека с неординарной судьбой — Ломова Станислава Петровича, который отмечает в 2023 году двойной юбилей — 75 лет жизненного пути и 40 лет плодотворной работы в области высшего художественно-педагогического образования, положившего в основу всей своей жизни — дело эстетического образования и воспитания молодежи средствами изобразительного искусства. Общей чертой, характеризующей позицию С.П. Ломова на протяжении всей жизни, является принципиальное стремление следовать традициям художественного реализма в искусстве и способствовать не только обучению детей и молодежи изобразительной грамоте, но и воспитанию и развитию

обучающихся, наряду с познавательными потребностями, мира эстетических и эмоционально-волевых чувств. Формируя личность и пробуждая в человеке потенциальные творческие силы, художественно-эстетическое воспитание нацелено на будущее. Сегодня внешние факторы, в том числе и информационное пространство, оказывает на молодежь настолько огромное влияние, что образовательная система может потерять руководящую роль в направлении развития у обучающихся эстетических потребностей, чувств и интересов, играющих ключевую роль в становлении духовно-нравственной, гражданской позиции личности. Новое общество, создание которого является ключевой задачей современного поколения, должно стать высшей формой культуры человечества, в которой художественная культура является неразрывной и органической частью бытия и истинно нравственного сознания.

The article presents a portrait of a modern scientist, teacher, mentor, artist, heir to the Soviet school of fine arts in education and simply a highly moral person with an extraordinary fate — Stanislav Petrovich Lomov, who celebrates a double anniversary in 2023 — 75 years of his life and 40 years of fruitful work in the field of higher artistic and pedagogical education, which laid the foundation of his whole life — the matter of aesthetic education and education of young people by means of fine arts. A common feature that characterizes the position of S.P. Lomov throughout life, is the fundamental desire to follow the traditions of artistic realism in art and to promote not only the teaching of children and youth in fine literacy, but also the education and development of students, along with cognitive needs, the world of aesthetic and emotional-volitional feelings. Forming a personality and awakening potential creative forces in it, artistic and aesthetic education is aimed at the future. Today, external factors, including the information space, have such a huge impact on young people that the educational system may lose its leading role in the development of students' aesthetic needs, feelings and interests, which play a key role in the formation of a person's spiritual, moral, and civil position. The new society, the creation of which is the key task of the modern generation, should become the highest form of human

culture, in which artistic culture is an inseparable and organic part of being and truly moral consciousness.

Ключевые слова: наставник, учитель, научная школа, изобразительное искусство, художественный реализм, ученики, высшее образование, художник-педагог, традиции, инновации, эстетическое воспитание, молодежь.
Keywords: mentor, teacher, scientific school, fine arts, artistic realism, students, higher education, artist-teacher, traditions, innovations, aesthetic education, youth.

«Одной из главных проблем современного человека является его вхождение в глобальное социокультурное пространство. Мощное развитие науки во всех областях человеческого бытия активизирует его психофизиологическую сущность. Но за всеми открытиями всегда стоит научная школа, стратегию деятельности которой определяет методология, то есть система взглядов, обоснований, представлений, проектов. Это в определенной степени относится и к искусству, в частности, к освоению художественно-профессионального мастерства» [3, с. 150].

2023 год — это год, когда Станислав Петрович Ломов — академик Российской академии образования, почетный академик Российской академии художеств, доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель художественно-графического факультета Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета, и просто хороший человек празднует свой юбилей. Более 40 лет его профессиональной жизни связано с образованием и творчеством, наукой и культурой Русского мира, с предметной областью «Искусство» всех форм и уровней образования.

Рис. 1. С.П. Ломов Руководитель научной школы «Традиции и инновации в художественном образовании»

Образовательное и творческое и кредо Станислава Петровича Ломова представлено в его научно-педагогических взглядах на академические принципы обучения изобразительному ис-

кусству. Изобразительное искусство, независимо от его вида, по словам профессора, должно преподаваться профессиональными художниками, специалистами, имеющими полноценный художнический опыт с опорой на методики, проверенные временем, также на научные достижения в областях, изучающих точные естественно-научные дисциплины с перспективой декоративного и проектно-технологического творчества, и гуманитарные, духовно-нравственные, определяющие развитие социума. В основе обучения должна лежать отечественная традиция художественного реализма. Метод художественного реализма целиком опирается на реальную жизнь, на жизненные впечатления, на достижения науки, на жизненный опыт и на классическую методологию в ее сюжетно-тематическом контексте, который удерживает творца от ухода в сугубо подсознательные акты формовыражения. Реализм — это канал пластических программ, в которых реальным является не узкое понимание поэтизации зримой формы, которую в значении «латин. realis — действительный в 19 в. и начале 20 в. многие философы использовали для обозначения своих философских систем», но в том значении, в котором его понимало Средневековое, поскольку «понятия предшествуют вещам и ведут реальное существование независимо от вещей» [9] — то есть в значении красоты совершенства формы, ее высокое этическое, нравственное, духовное звучание как целесообразное бытие. Реализму чужды схематичность, упрощенчество, формальность, сводящие на нет живое образное начало у рисующего или проектирующего. Следование этому методу предполагает вдумчивый, творческий подход. Его основа — соприродное сознание, рисование с натуры — это не просто визуальное наблюдение предмета, определение его формы, объема, пропорций, цвета, расположения в пространстве и т.д., но и изучение внутренней, содержательно-смысловой стороны вопросов искусства, основанного также на новейших данных науки, техники и практики, в том числе в области психологии, социологии, философии, культурологии и др.

Прошедшие годы — это тот период времени, когда не стесняясь можно подводить некоторые итоги и говорить о серьезных достигнутых результатах: о собственной научной школе и учениках; о преемственности традиций научных школ Н.Н. Ростовцева и В.С. Кузина и следовании инновационной политике государства в сфере высшего образования, в том числе распространении русской культуры и искусства не только среди российских студентов, но и иностранных: С.П. Ломов является Почетным

профессором Тяньцзиньского университета в КНР; о профессиональной подготовке большого количества учителей изобразительного искусства в области дидактики художественного образования для общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, преподавателей для высших учебных заведений и сотрудников научных организаций; о развитии и становлении целого направления в высшем художественно-педагогическом образовании, о становлении настоящего Учителя и Наставника.

Учителем надо родиться, в его жизни и работе много трудностей и велика ответственность. На учителя равняются ученики, и поэтому если учитель авторитетен, нравственен. В памяти учеников навсегда остаются следы влияния учителя: его поведение, мировоззрение, жизненный опыт и неравнодушное отношение ко всему происходящему, чувство нравственного долга. Самоотверженность и самоотдача — наиболее характерные черты Станислава Петровича. Его деятельность можно охарактеризовать словами грузинского поэта XII в. Шота Руставели из его бессмертного произведения «Витязь в тигровой шкуре»: «Щедрость — власть, как власть закала. Где измена? Прочь бежала. Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое». Отдавая всю жизнь самое лучшее своим ученикам, он сам совершенствовался и как учитель, и как научный и творческий деятель, и как человек, при этом много сделав не только в методологии своего предмета, но и как организатор научного процесса на посту секретаря-академика Российской академии образования.

Окончив в 1980 году Московский государственный педагогический институт (бывший им. В.И. Ленина), специальность «Черчение и рисование», распределен в школу учителем и, получив квалификацию «Учитель рисования и черчения», С.П. Ломов никогда не изменял своей профессии. Важнейшим обстоятельством явилась позиция учителя о способах рисования, о работе с изображением, благодаря которым у детей накапливаются и формируются достоверные знания об окружающем мире, объектах природы в их реалистическом и эмоциональном восприятии, расширяющие возможности образного мышления и накопления в памяти позитивных образов и установок этического понимания отношений людей. Это есть основа и один из важнейших способов, определяющих и моделирующих нормы взаимоотношений, поведения, формирующих истинные ценности и идеалы, как для человека, так и общества в целом, и служащий базой для развития и формирования целостной личности, ее

духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. Не все школьники станут художниками, но в сердце они должны нести высокий дух этических взаимотношений. В случае выбора творческой судьбы будущий специалист должен осознавать, что всякое новое течение в искусстве должно опираться на реализм и являться логическим следствием предшествующей истории и результатом бережного отношения к духу бытия.

Приобщаясь к миру реалистического искусства, дети уже с дошкольного и младшего школьного возраста входят в уникальный мир изобразительного искусства, соприкасаются с традиционными культурными ценностями, народным искусством и произведениями великих мастеров. Они обретают реальную возможность живого общения с природой, с окружающим миром, обретают бесценный опыт анализа и оценки реальных событий и явлений, познания законов миропорядка и мироустроения, полноценно развиваются в гармонии с миром и обществом.

Эту необходимость доказательно обосновывали ранее, известные ученые в области художественной педагогики П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский, Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, Е.В. Шорохов и многие другие. Современному обществу необходимы люди, обладающие высокой нравственностью, неравнодушные и живые.

Художественно-эстетическое воспитание — это неотъемлемая и важная часть воспитания молодежи, часть нашей культуры. Воспитывать человека — значит воспитывать целостно ум, чувства, волю, характер, совесть человека. То, какими будет наша культура и наша жизнь, зависит не только от уровня науки и техники — все это производные для создания необходимых условий развития культуры. Действительными созидателями нашей будущей культуры является молодое поколение, поэтому облик культуры будет зависеть от их духовных потребностей и интересов, от идеалов молодежи, от ее склонности к творческому созидательному труду, от глубины эмоциональной сферы, от внутренней культуры человека. В свое время отечественный педагог-исследователь К.Д. Ушинский говорил, что «человек становится человеком через воспитание, развитие и совершенствование» [8, с. 24].

Академик С.П. Ломов подчеркивает: «важной задачей педагогики сегодня является развитие в детях с ранних лет не только познавательных, но и духовно-нравственных и художественно-эстетических чувств, чтобы сделать детей наших лучше нас. И в число наук, способствующих

выполнению данной задачи, относятся науки об искусстве и само искусство» [7, с.24]. «Вся история человечества свидетельствует, — отмечает С.П. Ломов, что искусство или художественная культура — это неотъемлемая составляющая человеческого способа существования в мире. Деградация художественной культуры, утрата ответственности за ее сохранение и развитие ведет к уничтожению духовно-нравственных и профессиональных ценностей. Фактическое преподавание предметов художественно-эстетического цикла сегодня осуществляется до 7–8 класса. Федеральный компонент государственного стандарта начального и основного общего образования в качестве обязательных предметов включает изобразительное искусство и музыку. На каждый компонент из двух предметов отводится один час в неделю. И можно с горечью сказать, что искусство присутствует в школе на минимальном уровне. Недооценка фактора искусства на всех ступенях образовательной системы дает уже о себе знать, к нам в вуз приходят учиться тысячи студентов, и мы может констатировать, что воспитательный и культурный уровень нашей молодежи не всегда находится на должном уровне» [3, с. 151–152].

Как руководитель научной школы, С.П. Ломов является одним из основных разработчиков государственных образовательных стандартов примерных программ и методических рекомендаций по художественным дисциплинам для общеобразовательных школ, колледжей и вузов. К его работам обращаются многие современные исследователи проблем обновления современного российского образования. Высокая публикационная активность С.П. Ломова позволяет своевременно реагировать на вызовы времени, отвечает современным требованиям развития художественного образования и эстетического воспитания. Его научная и творческая деятельность получила широкое признание в международном сообществе художников-педагогов.

На сегодня С.П. Ломов является автором более двухсот научных трудов по методологии и дидактике художественного образования, по истории и теории методов обучения рисованию в школах России, по цветоведению, живописи, а также учебников и пособий по изобразительному искусству для общеобразовательных школ [9, с. 209] (рис. 1).

Линия учебно-методических комплексов (УМК) с 5 по 9 класс по изобразительному искусству, разработанная под его руководством, рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации, включена в Федеральный перечень, содержит: учебник (две части), ра-

бочую тетрадь, методическое пособие, соответствующие Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и направлена на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов по освоению каждого курса. Рубрики учебника: учебная работа; наблюдение; эксперимент; алгоритм работы; использование информационных технологий; классические образцы; синтез искусств; личность художника, творца.

Рис. 2. Основные издания академика С.П. Ломова

Линейка учебников по содержательному компоненту следует традициям отечественной школы преподавания изобразительного искусства и способствует эстетическому воспитанию, развитию пространственного

восприятия и творческих способностей в процессе формирования универсальных учебных действий. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач в учебниках предусмотрены как традиционные виды занятий: рисование с натуры, рисование на темы, по памяти и представлению, декоративное рисование, беседы об изобразительном искусстве, так и работа с привлечением современных художественных материалов и технологий, в том числе информационно-коммуникационных.

Рис. 3. Линейка учебников для общеобразовательной школы

Много сил положил С.П. Ломов для создания методической и научной школы на художественно-графическом факультете Московского педагогического государственного университета, с которым связана его и преподавательская, научная и творческая жизнь.

Научно-методическая школа академика С.П. Ломова «Традиции и инновации в художественном образовании» является сегодня ве-

дущей как в России, так и за рубежом. Многие ученики и воспитанники С.П. Ломова стали народными и заслуженными художниками, получили почетные звания профессоров и доцентов. Они работают в ведущих педагогических и художественных вузах нашей страны, Казахстана, Китая, в странах Европы.

Основными направлениями научной школы С.П. Ломова «Традиции и инновации в художественном образовании являются:

— преемственность и следование традициям;

— научный поиск и открытость инновациям;

— обновление содержания;

— воспитательный компонент;

— культурная составляющая;

— повышение качества художественного образования на всех уровнях образовательной системы.

Научная школа под руководством С.П. Ломова, функционирующая уже не один десяток лет на художественно-графическом факультете МПГУ, отличается высоким научным потенциалом и отстаивает высокие традиции классического искусства и отечественной культуры на всех уровнях художественного образования и эстетического воспитания молодежи. На базе научной школы ХГФ создано несколько научных лабораторий, под руководством компетентных ученых и педагогов факультета. Учреждено и успешно функционирует общественное объединение художников-педагогов из разных государств Азии и Европы — Международная ассоциация деятелей художественного образования (МАДХО).

Важно указать, на особую позицию научной школы С.П. Ломова — это системный и индивидуальный, многовекторный подход для сопровождения перспективных студентов, молодых ученых. Наставничество, которым эффективно занимается С.П. Ломов, опираясь на дидактику художественного образования, на научно-обоснованные и достоверные знания, на свой практический опыт позволяет ему эффективно решать проблему обновления кадрового потенциала и подготавливать для образовательной системы высококомпетентных специалистов в области художественно-педагогического образования. Многие его ученики стали докторами, профессорами, знаменитыми художниками и просто успешными людьми.

«Сегодня мы живем в новой информационной реальности, информационные технологии становятся частью педагогики, существенно изменяется дидактика педагогического процесса и методика преподава-

ния в вузах, — говорит профессор С.П. Ломов, — но надо твердо уяснить, что это лишь инструментарий, который должен быть гармонично встроен в образовательное пространство. Главная задача — воспитание созидательной, творческой, высокообразованной личности остается неизменной. Поэтому и в отношении школьного предмета «изобразительное искусство» - необходимо занять четкую и ясную позицию. Этот школьный предмет — обязательная учебная дисциплина, с помощью которой успешно решались и решаются традиционные образовательные задачи — обучающая, воспитательная и развивающая. Сбалансированность этих задач — сегодня основная забота каждого учителя. Должен соблюдаться единый подход к процессу обучения и строгий баланс бережного и приоритетного отношения к системе духовно-нравственных ценностей, культурным традициям, академическому художественному образованию, сформировавшимися в отечественном изобразительном искусстве за прошедшие столетия. Становление личности невозможно без знания традиций и опыта предыдущих поколений. Методика обучения должна строиться на прочном фундаменте традиций отечественной школы художественного реализма, прошедших проверку временем» [5].

Рис. 4. Академик С.П. Ломов на открытии выставки в рамках проведения научного форума на базе МГОУ, 2019 г.

В свободное от научной деятельности время Ломов С. П. активно занимается творчеством. Как живописец он известен в профессиональной среде и широкому кругу зрителей, его выставки в вузах и музеях, залах Российской академии художеств традиционно собирают большую, в том числе профессиональную аудиторию.

Его акварели и станковые картины выполнены в классической манере реалистического искусства. Они просты по манере исполнения, привлекательны по жанру и пейзажные мотивы вызывают чувства радости и гордости за свою «малую» родину. Он регулярно экспонирует свои картины в России и за рубежом.

С.П. Ломов имеет правительственные награды, почетные грамоты, благодарности и дипломы: почетный работник высшей школы

Минобразования РФ (2001 г.), почетная грамота Минобразования Московской области (2000 г.); Медаль «Достойному» Российской академии художеств (1999 г.); серебряная медаль творческого Союза художников России (2003 г.); золотая медаль творческого Союза художников России (2006 г.); диплом Российской Академии художеств за участие в выставке «Золотое кольцо России» (2004 г.); международные дипломы за организацию выставок в Германии (Мюнхен, Вальцхайм, Ольденбург, Шробенхаузен), Франции (Дижон), Италии (Милан), Исландии (Рейкьявик), Кипр (Никосия), Люксембург и др.

Рис. 5. Творческие работы академика С.П. Ломова

В 2023 год, объявленный Президентом РФ годом «Наставника и Учителя», хотим пожелать Станиславу Петровичу «многие лета» и дальнейших успехов на его нелегкой стезе Учителя, чтобы дело художественного-эстетического образования и воспитания стало, наконец, не увлечением отдельных учителей и практиков, а важной и обязательной частью всего воспитательного процесса нашей молодежи.

В заключение хотим обратить внимание читателей на слова академика РАО Алексея Владимировича Лубкова, который в своем докладе «Апрельские тезисы к проблеме возрождения системы воспитания в современном образовании России» отметил: «система педагогического образования России не только ориентирована на профессиональную подготовку учителей, но и реализует важнейшую социальную функцию — воспитание человека, педагога, как носителя важнейших духовно-нравственных основ цивилизации, обеспечивающих преемственность в процессе передачи ценностных ориентиров от одного поколения к другому»

[4, с. 1]. Именно эти идеи и являются основой наставнической научной позиции Станислава Петровича Ломова и мировоззренческим основанием, которое позволяет с высокой долей вероятности прогнозировать развитие предметной области «Искусство» в образовательной среде не только Российской Федерации, но и в ближнем и дальнем зарубежье.

Список литературы:

1. *Ломов С.П.* Методология художественной деятельности // Инновационные проекты и программы в образовании. 2013. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-hudozhestvennoy-deyatelnosti (дата обращения: 14.08.2023).

2. *Ломов С.П.* Тема космоса на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования детей / С.П. Ломов, И.Ю. Руднев, О.В. Анварова // Мир науки, культуры, образования. — 2018. — № 1 (68). — С. 58—60.

3. *Ломов С.П.* Профессиональный рост учителя изобразительного искусства в системе мастер-классов / С.П. Ломов // Современное художественное образование: путь к успеху: Сборник материалов международной научно-практической конференции, Москва, 21–22 ноября 2019 года / Составители Н.В. Курбатова, Г.В. Черемных. — Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», 2020. — С. 150–153.

4. *Лубков А.В.* Апрельские тезисы к проблеме возрождения системы воспитания в современном образовании России / Доклад ректора МПГУ Лубкова А.В. на бюро отделения Общего среднего образования Российской академии образования, апрель, 2022 г. Москва.

5. Международная научно-практическая конференция по вопросам воспитательного потенциала искусства, проходившая в Российской академии образования при участии МПГУ // МПГУ: [официальный сайт]: URL: http://mpgu.su/novosti/shirokomasshtabnaja-mezhdunarodnaja-vospitatelnogo/ (обращение 01.08.2023)

6. Реализм — это канал пластических программ, в которых реальным является не узкое понимание поэтизации зримой формы, которую в значении «латин. realis — действительный в 19 в. и начале 20 в. многие философы использовали для обозначения своих философских систем», но в том значении, в котором его понимало Средневековое, поскольку «понятия предшествуют вещам и ведут реальное существование независимо от вещей» [9] — то есть в значении красоты совершенства формы, ее высокое этическое, нравственное, духовное звучание как целесообразное бытие. Реализму Реализм / Большой словарь иностранных слов. — Издательство «ИДДК», 2007.

7. *Руднев И.Ю.* Педагогический менеджмент проектирования электронных образовательных ресурсов в условиях информационной среды вуза / И.Ю. Руднев. — М.: Московский педагогический государственный университет, 2023. — 196 с.

8. *Ушинский К.Д.* Собрание сочинений: в 11 т. / редкол.: А.М. Еголин (гл. ред.), Е. Н. Медынский и В.Я. Струминский; [сост. и подгот. к печати В.Я. Струминский]; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. — М.-Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948–1952. Т. 8: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии, т. 1. — 1950. — 774 с.

9. *Чистов П.Д.* Школа дидактики художественного образования академика С.П. Ломова / П. Д. Чистов, С. Е. Игнатьев // Право и практика. — 2017. — № 3. — С. 208–212.