С.В. КУРАСОВ

Ректор Российского государственного художественно-промышленного университета (РГХПУ) имени С.Г. Строганова, профессор, доктор искусствоведения. Академик РАХ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации
e-mail: info@mghpu.ru

К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор, зав. кафедрой истории искусства и гуманитарных наук РГХПУ им. С.Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

В.Ф. ЗИВА

Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой дополнительного образования РГХПУ им. С.Г. Строганова. Председатель федерального УМО
e-mail: ziva@mghpu.ru

S.V. KURASOV

Rector of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts, professor, Doctor of Art History. Academician of the Russian Academy of Arts, Honored Art Worker of the Russian Federation
e-mail: info@mghpu.ru

K.N. GAVRILIN

Candidate of Art History, Professor, Head of the Department of Art History and Humanities of Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts. Corresponding member of the Russian Academy of Arts
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

V.F. ZIVA

Doctor of pedagogical sciences, professor, Head of the Department of Additional education of the of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts. Chairman of the Federal Educational and Methodological Union Association
e-mail: ziva@mghpu.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_3_3_9_18

ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА И СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

THE ALL-RUSSIAN DECORATIVE ART MUSEUM AND THE STROGANOV SCHOOL: A STRATEGIC PARTNERSHIP

Сборник материалов подготовлен в рамках разрабатываемой в РГХПУ им. С.Г. Строганова научной темы: «Создание креативных творческих кластеров на базе образовательных организаций в субъектах Российской Федерации» (FZRE-2024-0009)

Статья анализирует историю длительного взаимодействия, плодотворного сотрудничества Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, связанных между собой преемственным диалогом с другими институциями, правопреемниками которых стал ВМДПНИ: это, прежде всего, Кустарный музей (осн. 1885) и НИИХП (1932–1998). Создание совместных выставочных проектов, просветительских и образовательных программ, работа в жюри конкурсов и экспертных советов на протяжении последних десятилетий укрепляет связи и дает надежду на создание модели совместной деятельности образовательного учреждения и музея как центра притяжения креативной индустрии России.

The article analyzes the history of the long-term interaction and fruitful cooperation between the S.G. Stroganov Russian State University of Art and Industry and the All-Russian Museum of Decorative and Applied Arts and Folk Art, which are linked by a continuous dialogue with other institutions whose successors were taken over by the All-Russian Museum of Decorative and Applied Arts and Folk Art: first and foremost, the Handicrafts Museum (founded in 1885) and the Research Institute of Decorative and Applied Arts (1932–1998). The creation of joint exhibition projects, educational and out-

reach programs, and participation in the juries of competitions and expert councils over the past few decades has strengthened ties and gives hope for the development of a model for joint activities between an educational institution and a museum as a hub for Russia's creative industry.

Ключевые слова: креативный творческий кластер, креативные индустрии, центры притяжения креативных индустрий, научно-образовательная инфраструктура региональной профориентационной среды.
Keywords: creative cluster, creative industries, hubs for creative industries, scientific and educational infrastructure of the regional career guidance environment.

Граф Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882) — известный политический деятель, предприниматель, меценат и филантроп, герой войны 1812 года, попечитель московского образовательного округа, основатель и активный участник императорского археологического общества, в 1825 году на свои средства открывает в Москве «Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам». Основную задачу С.Г. Строганов видел в развитии у ремесленников художественного вкуса, умение ценить красоту в предметах, а для этого, как он полагал, главным являлось преподавание различных видов рисования [1]. Программа обучения была ориентирована на подготовку рисовальщиков для мануфактурной промышленности и, в первую очередь, для таких широко развитых в России отраслей, как ткацкое и фарфоровое производство. Длительный период обучения, который был рассчитан на шесть лет, свидетельствовал о продуманной методике воспитания профессиональных художников-рисовальщиков, а обширные коллекции первоклассных произведений искусства, с которыми общались учащиеся, воспитывали в них чувство стиля и художественный вкус, причем важным инструментом воспитания художественного вкуса стал основанный в 1868 году при Строгановском училище Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства, один из первых публичных музеев в России.

Сотрудничество Российского государственного художественно-промышленного им. С.Г. Строганова и Всероссийского музея декоративного искусства имеет давнюю, плодотворную, многогранную историю.

Прежде всего, ВМДПНИ является правопреемником двух крупнейших институций, заложивших основы изучения и коллекционирования произведений декоративно-прикладного, народного искусства и дизайна: речь идет о знаменитом Кустарном музее (осн. 1885) и Научно-исследовательском институте художественной промышленности (1932–1998). Важно отметить, что коллекции этих институций, их научные исследования и научный архив легли в основу деятельности как музея, так и Строгановского университета. Знаменитое здание Кустарного музея было построено по проекту преподавателя Императорского Строгановского училища, архитектора С.У. Соловьёва в 1902 году, а бесспорным украшением этого великолепного здания в русском стиле стал майоликовый камин, созданный другим преподавателем Строгановки М.А. Врубелем (ныне в коллекции ВМДПНИ).

С 1860 года после восстановления Строгановского училища технического рисования под руководством директора Виктора Ивановича Бутовского начинается новый этап, связанный с изучением древнерусского искусства и вхождением русского стиля в систему преподавания училища, этот процесс начался одновременно с созданием художественно-промышленного музея. Строгановское училище вносит свой вклад и в теоретическую разработку проблем национальной культуры, выпустив в 1879 году книгу Е. Виолле-ле-Дюка «Русское искусство, его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность». Для практического освоения мастерства в училище были открыты ткацкая, набивная, скульптурная, гальванопластическая, хромолитографская и керамическая мастерские.

Одной из важнейших точек в истории собирательства и систематизации народного искусства можно считать деятельность выпускника Императорского Строгановского училища В.С. Воронова (1887–1940) по изучению народного искусства (1918–1930 — директор отдела крестьянского быта в Государственном историческом музее), а затем музейно-просветительской деятельности в должности директора Кустарного музея (1935–1940) и научного сотрудника НИИХП (Научно-исследовательского института художественной промышленности). Его сын искусствовед Н.В. Воронов (1924–2002), также преподававший в Строгановке, продолжил исследования в области декоративного искусства, подготовил ряд монографий о художниках керамики и стекла, регулярно публиковался в журнале «Декоративное искусство СССР» [2].

Собрание Кустарного музея включило шедевры из мастерских Императорского Строгановского училища, среди которых — керамика, художественная эмаль, резьба по дереву, декоративная роспись и проектная графика, шедевры таких художников и скульпторов, как Н.А. Андреев, С.В. Малютин, В.Е. Егоров и многих других.

Вопрос о поддержке кустарных промыслов и обучении современных ремесленников пытались решить на государственном уровне: так, в 1880 году начала работать комиссия по исследованию кустарной промышленности, а в 1882 году появились общеобразовательные специальные школы и классы для рабочих при фабриках и заводах, где обучали ремеслам.

Таким образом, уже в период царствования Александра II (1855–1881) наш вуз заявил о себе не только как признанный центр собирания и изучения памятников художественной культуры, но и как центр обучения мастеров декоративно-прикладного искусства и проектирования (дизайна), который активно включился в строительство новой индустриальной страны, направляя своих выпускников на мануфактурные производства и фабрики, способствуя созданию артелей и мастерских. В период правления Александра III (1881–1894) и Николая II (1896–1917) вопрос о взаимодействии профессионального и народного искусства стоял довольно остро. Вдохновив мастеров русского и неорусского стилей, кустарные промыслы переживают кризис, теряют рынок, а некоторые оказываются на грани исчезновения. В период бурной индустриализации европейской части Российской Империи плохо оборудованные кустарные мастерские не выдерживали конкуренции с фабричным, тиражным производством различных предметов и товаров.

В конце 80-х — начале 90-х годов XIX века Строгановское училище расширяет свою деятельность: была учреждена постоянная выставка ученических работ и введены денежные награды за лучшие работы; учреждены конкурсы по предметам художественной промышленности; воспитанники старших классов были командированы на московские предприятия для практических занятий. Для Строгановского училища 90-е годы XIX — первое десятилетие XX веков стало временем наивысшего расцвета и реализации главной задачи — подготовки художников для мануфактурной промышленности России. Этот процесс во многом был связан с именем Николая Васильевича Глобы, ставшего директором Строгановского училища в 1896 году. В 1897 году в Строгановском училище была открыта скульптурная и майоликовая мастерские, с 1899 года

— ткацкая, с 1900 по 1902 годы — литейная, иконописная, монтировочная, чеканная и эмальерная мастерские; в 1904 году организованы столярная мастерская и мастерская художественного литья; вновь открыта гальванопластическая мастерская, где выполняли копии музейных вещей, чеканных работ учеников и изделия для мебельной мастерской; в 1908 году — мастерская по обработке кости и рога; в 1909 году — ювелирная мастерская. В общий курс вводятся лекции по истории искусства, изучение одного из иностранных языков, было расширено преподавание рисования и лепка с живой натуры. Все нововведения были направлены на формирование всесторонне развитых, образованных и профессионально грамотных художников-универсалов.

Новая концепция образовательного процесса в Строгановском училище в начале XX века строилась на объединении художественной теоретической подготовки и освоении практического рукотворного мастерства, формировании у учащихся умения разрабатывать национальный стиль, используя имеющийся исторический и археологический материал, не подражая произведениям прошлого, а создавая оригинальные, современные изделия. Ученики Императорского Строгановского училища привлекаются к больших архитектурным проектам, объединявшим в синтезе произведения монументального и декоративного искусства. Замечательный состав преподавателей, включавший лучших архитекторов и художников своего времени — Ф.О. Шехтеля, Л.Н. Кекушева, С.У. Соловьева, К.А. Коровина, М.А. Врубеля и многих других, способствовал созданию атмосферы творческого поиска и смелых экспериментов.

В 1897 году при поддержке покровительницы Строгановского училища Великой княгини Елизаветы Федоровны в наших выставочных залах была устроена большая кустарная выставка-продажа, экспозиция которой позволила впервые осмыслить многообразие народных художественных промыслов и ремесел. Вслед за этим наше училище основало первые филиалы в центрах кустарного производства, среди них — Сергиев Посад, где учили обрабатывать дерево и керамику, производить мебель, и село Речицы Бронницкого уезда, где обучали работе на фарфоровом производстве. Таким образом, на базе Строгановского училища выстраивалась многоуровневая система подготовки в области декоративного искусства: от мастеров-ремесленников кустарных промыслов — до дипломированных художников в области декоративного искусства, становившихся не только создателями рисунков для текстильной, металло-

обрабатывающей и фарфоровой промышленности, проектировщиками жилых и общественных интерьеров, но и учителями в области изобразительного и декоративного искусства.

Революционные события 1917 года открыли новые страницы нашей летописи — Императорское Строгановское училище реорганизовано во ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские — первую в мире школу современного искусства и современного дизайна. К преподаванию здесь были привлечены самые известные художники русского авангарда, среди которых В.В. Кандинский, К.С. Малевич, В.Е. Татлин, Л.С. Попова, Л.В. Маяковская, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова и многие другие.

Новый подъем в развитии промыслов пришелся на 1920–1930 годы, когда художники авангарда поддержали кустарные мастерские в регионах, видя в их деятельности родственные задачи обновления и переустройства повседневной жизни. Пройдя длительный путь развития, филиалы Строгановской школы сформировались как самостоятельные центры художественного мастерства, в которых соединяются ремесленная культура, авторское искусство и современные дизайнерские практики.

XX век, особенно послевоенный период, укрепил и расширил наш потенциал. Строгановка превратилась в передовую школу дизайна, монументального, декоративного искусства, научной реставрации и искусствознания, высокие достижения которой носят не только национальный, но и международный характер.

В настоящее время филиалы РГХПУ им. С.Г. Строганова расположены в местах бытования промыслов, имеют длительную историю, так что их имена всем хорошо известны. Среди них Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В.М. Васнецова (осн. 1885), Красносельское училище художественной обработки металлов в Костромской области (осн. 1897), Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж в Пермском крае (осн. 1936), Уральский колледж прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле (осн. 1945).

По этому же пути следует и современная Строгановка, где мастера художественных ремесел, традиционных народных промыслов, современные художники и дизайнеры находятся в непрерывном, взаимообогащающем диалоге, способствуя развитию креативных индустрий. Художественные традиции Строгановской школы опираются на сохранение традиционных мотивов и форм и одновременно демонстрирует новые художественные подходы в интерпретации традиции. Как правило,

крупные предприятия страны становятся нашими надежными партнерами. Мы регулярно участвуем в национальных чемпионатах и конкурсах, способствующих развитию отечественной промышленности и креативных индустрий, что особенно важно в режиме беспрецедентных жестких санкций. Так, например, мы стали инициаторами конкурса мастеров по огранке алмазов и ювелирных вставок, ведь прежде мы закупали подобные материалы за рубежом, своих специалистов в этой области было недостаточно. Мы почувствовали острую необходимость в создании новых творческих специальностей, развитии исследовательских программ, создании творческих кластеров по всей стране, которые объединят достижения высшей школы, СПО, НХП, современного дизайна, производственных площадок и бизнеса.

Нашими партнерами являются крупные индустриальные компании, наукоемкие производства, федеральные, региональные и муниципальные музеи, социокультурные объекты и т. п. Список наших партнеров включает в себя и древние монастыри с их храмами, и Роскосмос, космодром Плесецк, и бесчисленные города России, где наши преподаватели, студенты и выпускники занимаются модернизацией городской среды, делая ее комфортной и дружелюбной.

Дело сохранения и приумножения российского культурного наследия — одна из насущнейших задач современности. Наша страна, ее музейные собрания и частные коллекции, хранят истинные сокровища мировой культуры, однако реставрационные центры с дорогостоящим высокотехнологичным оборудованием сосредоточены только в крупных столичных городах, профессиональной подготовкой реставраторов занимаются немногие учебные заведения. Но в последнее время наметился позитивный перелом, крупные реставрационные центры создаются в различных регионах страны, один из которых находится во Владивостоке, что актуализирует подготовку квалифицированных специалистов-реставраторов по разным направлениям (художественный металл, дерево, стекло, керамика, темперная, масляная и монументальная живопись и т. п.). Выпускники факультета реставрации работают во многих музеях, в числе которых ВМДПНИ.

Начиная с первой выставки ВМДПНИ в 1981 году, педагоги и выпускники РГХПУ им. С.Г. Строганова входят в жюри конкурсов, выставляют свои произведения в стенах музея. Более того, РГХПУ им. С.Г. Строганова и ВМДПНИ реализовали целый ряд масштабных выставочных проектов,

сопровождавшихся просветительской программой. Прежде всего, к ним относится выставка «Таймыр. Гений места», отмеченная Министерством Культуры РФ как одна из лучших выставок 2019 года. Уникальный проект рассказывал о взаимодействии традиционной культуры народов Севера с искусством авангарда и модернизма, объединив уникальные экспонаты из собрания ВМДПНИ, Таймырского краеведческого музея и собраний музеев Москвы. Особенный интерес посетителей и специалистов вызвал экспедиционный архив НИИХП из фондов Музея декоративного искусства, включивший десятки уникальных рисунков.

Совместный выставочный проект «Школы мастерства: авангард и традиция», приуроченный к 200-летию нашего вуза и 45-летию музея, был открыт 26 декабря 2025 года, обозначив очередную веху нашего сотрудничества. Более 200-х произведений декоративного искусства из собрания Музея, Абрамцевского художественно-промышленного колледжа им. В.М. Васнецова и частных коллекций рассказали историю четырех образовательных центров, исторически связанных с художественными промыслами.

Особенно отметим, что музей регулярно принимает в свои коллекции произведения преподавателей и выпускников РГХПУ им. С.Г. Строганова разных периодов истории, бережно сохраняя наше наследие. В этой связи отметим также выставку-конкурс «Придумано и сделано в России», которая регулярно собирает молодых строгановцев — художников декоративного искусства и дизайнеров, представителей мастерских, лабораторий и целых производств, работающих над обновлением предметного дизайна и открывающих новые горизонты художественной культуры [3].

Материалы сборника позволяют раскрыть преемственность в области музейно-собирательской, научно-исследовательской и выставочной деятельности Всероссийского музея декоративного искусства, играющего сегодня важную роль в деле сохранения национальных культурных традиций декоративного искусства, выполняя одновременно в содружестве со Строгановской школой и функцию создания своеобразных центров притяжения креативных индустрий России.

Сотрудничество РГХПУ им. С.Г. Строганова со Всероссийским музеем декоративного искусства можно отнести к формату стратегического партнерства, поскольку оно включает все форматы деятельности: творческую и образовательную, экспозиционную и исследовательскую, издательскую и просветительскую.

Список литературы:

1. *Гартвиг А.Ф.* Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам, учрежденная в 1825 г. графом С.Г. Строгановым: ее возникновение и развитие до 1860 г. — Москва: Строган. центр. училище техн. рисования, 1901.

2. Возвращение к пенатам. Семья Вороновых. — Москва: Издательство «ГрантЪ», 1999.

3. V конкурс-биеннале «Придумано и сделано в России». — URL: https://pridumano.damuseum.ru/?ysclid=mv3mu240bl830845644 (дата обращения 10.08.2026).