А.Ю. АГАФОНОВА
Профессор кафедры «Художественный металл» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

A.Y. AGAFONOVA
Professor of the department «Art metal» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

МОЛОДЕЖНЫЕ ЭМАЛЬЕРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ

YOUTH ENAMEL FESTIVALS AND FORMATION OF THE PROFESSIONAL INTERESTS OF STUDENTS

В статье рассматривается опыт проведения всероссийских молодежных эмальерных проектов и их положительная роль в закреплении профессионального интереса студентов к выбранной профессии.

The article discusses the experience of all-Russian youth enamel projects and their positive role in securing the professional interest of students to the chosen profession.

Ключевые слова: эмальерное искусство, эмали, профессиональный интерес, студенты, выставки, молодежные фестивали.
Keywords: enamel art, enamels, professional interest, students, exhibitions, youth festivals.

В основах государственной культурной политики Российской Федерации, утвержденной в 2014 году, одной из ее важных целей обозначено «сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования», создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала» (Основы государственной культурной политики (утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808).

Изучение традиций эмальерного искусства, художественного опыта отечественных мастеров дает возможность современному студенту не только познакомиться с этим удивительным видом творчества, полюбить эмальерное искусство, но и раскрыть свой творческий потенциал, получить необходимые знания и развить интерес к выбранной профессии.

Однако в художественных вузах нашей страны учебными планами на изучение техник и приемов эмальерного искусства как раздела общей подготовки мастеров выделяется недостаточно времени (144 ч.). Это небольшое количество аудиторных часов, сведенных воедино, за исключением выходных, праздников и каникул образует всего один календарный месяц.

В сложившейся образовательной практике положительный результат дают факультативные занятия и вовлечение студентов в проектную деятельность эмальерных фестивалей, выставок, круглых столов, конференций и студенческих конкурсов.

За последние два года при поддержке Поволжского отделения РАХ, Творческого союза художников России, Министерства культуры РФ и академии С.Г.Строганова были подготовлены и проведены два межрегиональных эмальерных проекта, в которых непосредственное участие приняли студенты художественных вузов России. Это молодежный фестиваль эмальерного искусства «Новые имена» и межрегиональная выставка современной эмали России «Экология-обиталище души. Свет и тень».

Эти проекты являются продолжением многолетней творческой, преподавательской и организационной деятельности председателя секции «Декоративное искусство» Творческого Союза художников России известного художника-эмальера Евгения Матько. В 2013 году на Манежной площади в Москве была показана «1-Московская Международная выставка художественных эмалей», которая ознаменовала собой переломный этап в развитии и популяризации этой редкой техники декоративно-прикладного и монументального искусства. «1-Московская Международная выставка художественных эмалей» стала первым международным открытым проектом, осуществленным в России за последние 20 лет. Необычный формат выставки — в экспозиционном пространстве были представлены не только изделия, выполненные в ювелирной технике, но и станковые, и монументальные произведения художников из 12 стран, звездный состав участников — Зураб Церетели, Николай Вдовкин, Георгий Лиховид, Праска Вити и другие именитые эмальеры —

позволили поддержать интерес к этому виду творчества, заложить фундаментальную концептуальную основу проекта.

Затем последовали четырнадцать международных выставок: «2-Московская Международная выставка художественных эмалей», «Невозможное искусство и оптические иллюзии в технике эмалей». Они с успехом были представлены в государственных музеях и выставочных залах Москвы, Саратова, Тулы, Калуги, Абрау-Дюрсо, Майкопа и пополнились не только новыми участниками, но и произведениями, выполненными с применением современных технологий — деколи — и смелых неожиданных художественных приемов, в том числе ИМП-арта и Оптик-арта. Популярность и высокая статусность «смотра эмальеров», полученные в результате кропотливой работы руководителя проекта и нескольких единомышленников, позволили осуществить государственную и общественную поддержку. С 2014 года эмальерные выставки секции «Декоративного искусства» ТСХР реализуются при участии академии им. С.Г. Строганова. С 2015 года при сотрудничестве с Российской академией художеств и непосредственном участии заместителя президента Поволжского отделения РАХ С.А.Кузнецовой и руководителя управления по работе с регионами, действительного члена РАХ, заслуженного работника культуры России М.В.Хабаровой осуществляется активная связь с регионами. Начиная с 2016 года, проекты реализуется при поддержке Министерства Культуры РФ.

Являясь логическим продолжением организационно-выставочного опыта, приобретенного в результате работы в деле популяризации эмальерного искусства в России, молодежный фестиваль эмальерного искусства «Новые имена» имел ряд отличительных особенностей. Формат выставок учитель-ученик не является оригинальным в выставочной практике. Тем не менее, на этом фестивале можно было определить основные тенденции развития эмальерных школ. Художники-эмальеры, преподаватели, представляющие разные художественные учебные заведения нашей страны, показали свои лучшие творческо-методические наработки в одном экспозиционном пространстве со своими учениками, образуя единую творческую группу, в одной высокотехнологической технике горячей эмали, демонстрируя полноту многообразия и выразительность художественных приемов и пластического языка. Необходимо отметить, что каждый учитель, являясь высокопрофессиональным мастером и художником, за многолетнюю практику приобрел характер-

ный творческий почерк и сформировал исключительный арсенал приемов художественной выразительности, которым щедро делится со своими учениками. Таким образом, признанные художники-преподаватели профессор Г.И.Лиховид (УФУ, Ростов-на-Дону), профессор Н.М.Вдовкин (творческие мастерские РАХ, Минеральные Воды), доцент Е.Е.Матько, профессор А.Ю.Агафонова (лаборатория горячей эмали МГХПА им. С.Г.Строганова, кафедра «Художественный металл», Москва), профессор А.Ю.Талащук, профессор С.П.Пономаренко (академия им. Штиглица, Санкт-Петербург, мастерская горячей эмали), доцент М.Бекетов и Е.Евдокимова (творческая мастерская горячей эмали, Ярославль), преподаватели М.Д.Мантулин и Л.В.Зайчикова (Калужский областной колледж культуры и искусства) образуют эмальерные школы с уникальным узнаваемыми пластическими характеристиками в формообразовании.

Представляется важным, что все вышеперечисленные эмальерные школы отличает приверженность к комплексному применению академических знаний рисунка, живописи, композиции, мотивов и технологий традиционного народного искусства, а также использование экспериментальных технологий и методик обучения.

Отчетные выставки фестиваля проходили в Волгодонском Художественном музее, в Калужском музее изобразительных искусств и в Геологическом музее им. В.И.Вернадского в Москве. Студенческий актив постоянно привлекался к экспозиционным развескам и публичным выступлениям на торжественных открытиях выставок. В академии им С.Г.Строганова был проведен круглый стол, на котором студенты кафедры художественного металла также имели возможность высказать свое мнение по состоянию современного искусства эмали. По итогам фестиваля был проведен конкурс творческих работ. Результаты конкурса показали не только большой интерес молодых художников к эмальерному искусству, но и высокий профессиональный уровень художественных работ студентов творческих вузов России. В разных номинациях фестиваля победили студенты МГХПА им С.Г.Строганова; СПГХПА им. А.Л.Штиглица; АХПК им. Калинина (филиал); ЮФУ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, а также выпускники творческих мастерских РАХ, г. Минеральные Воды.

Еще одним знаковым событием, в котором студенты творческих вузов России приняли участие и продемонстрировали свое мастерство, наравне с известными художниками-эмальерами, стал всероссий-

ский выставочный проект «Экология-обиталище души. Свет и тень». Серия выставок проекта, приуроченных к «Году Экологии», создавалась как мероприятие, дающее возможность художникам-эмальерам высказать свое отношение к острым проблемам окружающей среды и духовного мира человека. Актуальность и острота темы вызвали повышенный интерес в студенческих кругах. Было принято решение внести тему «Панно: “Экология”» в учебный план кафедры художественного металла. Результатами творческого эксперимента стало профессиональное признание — дипломы первой, второй и третьей степеней в номинации «Лучшее решение темы» за свои работы получили студенты МГХПА им Строганова: Земсков Андрей, Блинова Екатерина, Бородин Никита, а в номинации «Арт-объекты и технологии» были награждены дипломами второй и третьей степеней студенты Проханова Диана (МГХПА им. С.Г.Строганова) и Сасова Анастасия (СПГХПА им. А.Л.Штиглица). Участники проекта имели возможность продемонстрировать свои работы в экспозиционных пространствах музейно-выставочного комплекса «Волоколамский Кремль» и в Музее русского искусства в Москве.

По итогам молодежного эмальерного фестиваля «Новые имена» и межрегиональной выставки современной эмали России «Экология-обиталище души. Свет и тень» были изданы полноцветные, многостраничные каталоги, на страницах которых студенты и молодые художники могли оценить свои работы, сокурсников и учителей.

Высокая результативность смотра художественных эмалей убедительно доказывает заинтересованность студентов и молодых художников в этом виде деятельности. Создавая яркое, костюмированное, театрализованное, игровое представление на открытии эмальерных фестивалей, организаторы закрепляют мотивацию и интерес к самопрезентации, свойственную многим творческим личностям. Публичная демонстрация своих произведений и признание в среде профессионалов становятся мощными стимулами в стремлении совершенствовать свою квалификацию, дают возможность раскрытия творческого потенциала и формируют профессиональную направленность личности, приводят к высоким итогам учебной деятельности студентов. Таким образом, большую роль в формировании устойчивого интереса к профессии художника декоративно-прикладного искусства играет привлечение студентов к участию в выставочной и организационной деятельности молодежных эмальерных фестивалей.

Примечания:

1. *Агафонова А.Ю.* Юбилейный международный симпозиум горячей эмали в Венгрии // ТСХР RU. 2014. № 19. С. 4–6.

2. *Матько Е.Е., Агафонова А.Ю.* Новые технологии в эмальерном искусстве // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2018. № 2. Ч. 2. С. 29–33.

3. Молодежный фестиваль эмальерного искусства «Новые имена» / Каталог выставки / под общ. ред. Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. М., 2017.

4. Межрегиональная выставка современной эмали России «Экология-обиталище души. Свет и тень». Каталог выставки / под общ. ред. Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. М., 2017.