А.С. БУГРОВСКАЯ
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Художественное стекло», МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

A.S. BUGROVSKAYA
Candidate of Art History, Associate Professor of the Department of Art Glass, MGHPA im. S.G. Stroganova
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА КЕРАМИКИ

STROGANOV SCHOOL OF CERAMICS

В статье рассматриваются традиции Строгановской школы керамики, история их формирования и влияние на авторскую керамику в России.

The article discusses the traditions of the Stroganov School of Ceramics, the history of their formation and the impact on authorial ceramics in Russia.

Ключевые слова: керамика, Строгановская школа, история.
Key words: ceramics, Stroganov school, history.

Статья подготовлена в рамках реализации гранта РФФИ проект № 19-012-005547

Декоративная керамика занимает значительное место в искусстве XXI века. Во многом благодаря уникальным синтетическим свойствам этого древнего материала, она в полной мере соответствуют ведущим тенденциям современного искусства.

Традиции Строгановской керамической школы оказали большое влияние на авторскую керамику в России в целом. Важнейшие отличительные черты Строгановской школы керамики: яркая образность, выразительность формы и богатство росписи.

История развития Строгановской школы насчитывает почти два века. Школа прошла разные этапы, стили и жанры развития отечественного искусства. Каждый из них привносил в работу мастеров новые формы и приемы (при этом сохранялись традиции прошлого). Каждый из этапов развития школы керамики по-своему интересен и имеет свои отличительные черты.

За это время накопилось множество интересных фактов из истории Строгановской керамической школы. Поговорим о них.

Ранний период. Стиль и технологии

Керамический отдел Строгановского училища начинает свою историю еще в царское время. Тогда, в 1837 году, в рисовальной школе графа С.Г.Строганова был создан так называемый класс «лепки и украшения фигур из глины». Здесь готовили живописцев для керамических производств.

Художники керамической мастерской достигают больших успехов в усовершенствовании технологий и материалов. Например, академик М.В.Васильев усовершенствовал состава глазурей с металлическим блеском. А знаменитый технолог-изобретатель Георгий Васильевич Монахов в 1905 году открыл секрет кристаллических глазурей, а также создал богатейшей палитры керамических красок.

Строгановская школа заслужила международное признание и престиж, благодаря успешной выставочной деятельности. Работы Строгановских керамистов были высоко оценены на всероссийских и всемирных художественно-промышленных выставках в Москве, Петербурге (1870), Киеве (1913), Филадельфии (1876), Вене (1873), Турине (1912). Своеобразие российского национального искусства стало основой керамических произведений Строгановской мастерской того времени и было высоко оценено на знаменитой всемирной выставке в Париже 1867 года.

Стиль модерн

Эпоха стиля модерн предоставила художникам-керамистам еще больше возможностей работы с формой и цветом. В это время керамическое искусство привлекает крупнейших живописцев, скульпторов, архитекторов. Огромное влияние на развитие русской декоративной керамики оказал Михаил Врубель. Этот знаменитый русский художник преподавал в Строгановском училище в 1898–1901 годы. Его знамени-

тые работы вдохновлены сказочными образами и стали шедеврами мирового керамического искусства.

Другой знаменитый автор-керамист этой эпохи, преподававший в керамической мастерской Строгановского училища, — Николай Андреев. Творчество этого скульптора-новатора, выпускника Строгановского училища, — важная ступень в истории русской полихромной керамической скульптуры.

К началу XX века отделение керамики Строгановского училища становится одним из главных центров художественной керамики в России. Устаревшая традиционная система обучения совершенствовалась, благодаря внедрению новых методов работы и проектных творческих заданий.

Строгановская школа стала первым серьезным заведением по подготовке работников для художественной промышленности. Помимо этого, она служила развитию керамического искусства в России.

С 1902 по 1914 год продолжается наиболее плодотворный этап деятельности школы. В этот период она подарила России немало талантливых мастеров, самые знаменитые из которых А.Я.Брускетти-Митрохина, А.В.Филиппов, Н.Андреев. Все они — яркие творческие личности, чьи достижения заняли место в истории отечественного искусства. Первая мировая война помешала дальнейшему развитию керамической мастерской.

Период после 1917 года. Новая эстетика

Октябрьская революция 1917 года в России вызвала смену политического строя и идеологии и кардинальные изменения в культуре. Для легендарного учебного заведения это стало новым этапом развития. Строгановское училище было преобразовано в *Высшие художественно-технические мастерские* (ВХУТЕМАС). В педагогический состав входили выпускники Строгановского Императорского Училища. В августе 1920 года здесь открывается керамический факультет, выпускники которого создавали произведения в жанре агитационного фарфора и разрабатывали модели и формы для молодой керамической промышленности.

Подражание историческим стилям осталось в прошлом. На первый план вышла практичность, ориентация на производство. Главной задачей молодых художников стало проектирование функциональных предметов, которые могли бы служить широкому кругу потребителей.

В четких геометрических формах прослеживается влияние художников-современников: Малевича и Кандинского.

Керамический факультет художественно-технических мастерских задумывался как один из центров производственного искусства. Методики обжига и декорирования керамики стали более технологичными. Это была заслуга С.Г.Туманова — выдающегося ученого-химика, первооткрывателя жидкого золота в отечественной керамической промышленности. Он преподавал курс керамических красок, начиная с основания факультета в 1920 году.

На керамическом факультете стал обязательным цикл естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, минералогия). С 1918 по 1930 год здесь преподавал талантливый скульптор И.С.Ефимов. Его произведения вошли в историю отечественного керамического искусства.

В этот период становится популярным художественный прием, который упростил процесс изготовления керамики: технология литья.

К 1929 году единая профессия «художник-инженер-керамист» перестает соответствовать современности, поэтому в системе обучения студентов произошло четкое разделение профессий «художник» и «технолог». Для этого были образованы самостоятельные кафедры.

В 1930 году заведение было закрыто, а на его базе был создан Московский институт прикладного и декоративного искусства.

Период после 1945 года. Сохранение традиций

Деятельность легендарного учебного заведения возобновилась в феврале 1945 года. Это привело к обновлению и развитию методов подготовки художников.

В середине XX века в мире возрастает интерес к керамике. В 1953 году в Женеве была основана Международная Академия керамики. В конце 50-х — начале 60-х гг. в России формируются региональные керамические школы. Надо отметить, что традиции Строгановской керамической школы стали базой для московской региональной керамической школы. Керамика становится востребованной в быту, ее широко используют в ландшафтном и интерьерном дизайне.

В 1957 году в училище была создана кафедра керамики и стекла. Для работы на кафедре были приглашены блестящие русские художники В.А.Васильев, В.А.Ватагин, П.М.Кожин, Е.С.Лукинова, Т.П.Шабанова.

Необычайно ценным для студентов стало творческое общение с талантливым скульптором-анималистом Павлом Михайловичем Кожиным. Произведения Кожина были высоко оценены на российских и зарубежных художественно-промышленных выставках. Он получил золотую медаль в Париже (1937), Каире, Остенде (1959).

В 70-е годы подошел к своему окончанию период, который был призван удовлетворить потребность общества в массовом недорогом искусстве: массовое строительство, простое типовое оформление жилища. С этого момента художники-керамисты концентрируются на создании станковых выставочных произведений и ищут более утонченные средства выразительности. Усложняются образы, обогащается декор, постепенно стираются границы между видами искусства.

На керамическое искусство все больше влияют скульптура, живопись, графика и дизайн. При этом керамика сохранила специфику древнего материала, его свойства и качества. Зарождается новое направление отечественного искусства керамики. Появляется термин «изокерамика».

Выдающиеся художники Строгановской школы этого времени делают большие открытия в области искусства керамики. Среди самых ярких авторов этого времени — Л.Сошинская, В.Малолетков, В.Орехова, В.Петров, Ю.Леонов, Н.Полторацкая, Г.Корзина, М.Фаворская, Б. Калита, А.Дудова, И.Афанасьева. Они создают скульптуру, антисосуды, сложные ансамбли, монументальные рельефы и декоративную пластику. Художник В.А.Малолетков создал уникальное по своим размерам (150 метров) керамическое монументально-декоративное произведение: рельеф «Рождение моря» для Палеонтологического музея РАН в Москве, вошедший в книгу рекордов Гиннеса.

Современный период развития школы

Общая тенденция искусства 80-х годов такова: авторы стремятся отразить действительность, осмысляя ее интеллектуально, а не при помощи образов, как раньше. На первый план выходят философские размышления, оригинальность и ироничность замысла художника.

На рубеже веков авторская керамика все более приближается к концептуальному искусству. В современной российской керамике яркий образец этого — творчество преподавателя кафедры художественной керамики Строгановской школы О.Татаринцева. Его абстрактные геоме-

трические композиции составлены из простых элементов. Их четкие формы являются отражением повседневных городских ритмов.

Влияние на художественную керамику различных направлений изобразительного искусства и дизайна приводит к тому, что произведения художников-керамистов Строгановской школы приобретают все большую абстрактность. Например, в творчестве Е.Хлендовской функциональная, выверенная поколениями форма сосуда становится метафорой и перестает быть практичной.

Современная российская керамика меняется под влиянием высоких темпов развития современного мирового искусства. Творческий процесс обогащается открытиями в области научных и мультимедийных технологий. Меняется не только художественный язык, но и ценности и смыслы творчества.

Художники экспериментируют с формой, по-новому осмысляют пространство и время, ищут новые образы для отражения реальности. На современную российскую керамику оказывает влияние контекстуализм. Это направление искусства исследует взаимосвязь существующих явлений и утверждает, что произведение художника может существовать только в тесной взаимосвязи с его биографией и эпохой. В рамках этого направления Наталья Хлебцевич, профессор кафедры керамики Строгановки, создает инсталляции с использованием экспериментальных материалов и современных медийных технологий.

Современное искусство говорит на языке игры, иронии, гротеска. Одна из основных тенденций современной керамики — движение от функционального предмета к объекту, который выражает идеи и концепции автора. Появляются новые формы искусства: арт-объект, инсталляция, видео-арт, перфоманс. Параллельно идут процессы возникновения новой системы образов и форм, которая оперирует новыми смыслами и значениями.

Перед мастером возникает проблема раскрытия своего творческого замысла, так как старый художественный язык теряет актуальность. Художники ищут средства сделать образы убедительными, понятными и близкими зрителю. За внешним очевидным слоем оказывается спрятанным второй план, завуалированный смысл, поэтому художественные произведения часто оказываются рассчитанными на восприятие подготовленного зрителя, который обладает базовыми знаниями в области искусства. Воздействие объекта искусства на зрителя теперь

зависит от того, насколько он готов к поиску смысла, более глубокого, чем внешний слой.

Современный коллектив керамистов Строгановской школы сложился из художников, которые обладают ярким своеобразием и исследуют различные направления в керамическом искусстве. Их объединяет стремление к поиску собственной творческой манеры и при этом уважение к традициям.

Основные черты Строгановской школы — масштабность обучения, которая проявляется в тщательно продуманной программе подготовки специалистов по работе с керамикой.

За период своего существования это легендарное учебное заведение накопило уникальный практический и теоретический базовый материал. Сегодня художники Строгановской школы используют самые разнообразные художественные приемы. Среди них и современные, и средневековые технологии обжига и декорирования керамики: различные дровяные обжиги, зольные глазури и огненные скульптуры.

История Строгановской школы — непрерывный поиск новых возможностей этого древнейшего на земле материала. Это интерес к ведущим мировым тенденциям в искусстве и их синтез с вековыми традициями. Это поиск форм и образов, которые открывают новые возможности диалога со зрителем о вечных ценностях.

Список литературы:

1. *Власова А.* Из истории керамического факультета Вхутемаса-Вхутеина // Сборник «Советское декоративное искусство». № 9. — Москва: Советский художник, 1987.

2. *Трощинская А.* Керамика Модерна. Волшебное превращение глазури // Юный художник. — 2011. — № 10. — С. 26–28.

3. *Трощинская А.* Русский Модерн в керамике Строгановского училища // Антиквариат. — 2006. — № 6. — С. 80–92.

4. *Трощинская А.* Фарфор Императорского Строгановского училища с кристаллическими глазурями: опыт атрибуции // Виноградовские чтения в Петербурге. Фарфор XVIII–XXI вв. Предприятия. Коллекции. Эксперты. — Санкт-Петербург, 2010. — С. 398–409.