Е.А. ЮДИНА
Кандидат искусствоведения, зав. кафедрой «Художественная керамика» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: yudina@mghpu.ru

E.A. YUDINA
Candidate of art history, head. department «Art ceramics» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: yudina@mghpu.ru

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ОПЫТ СТРОГАНОВСКОЙ АКАДЕМИИ

TRAINING OF SPECIALISTS FOR CERAMIC ENTERPRISES. EXPERIENCE OF THE STROGANOV ACADEMY

Представлен опыт подготовки творческих кадров Строгановской академии с момента организации в ней керамической мастерской. Рассмотрена методика обучения, ориентированная на задачи крупной художественной промышленности. Приведены примеры учебных заданий для промышленного тиражирования и малых серий.

The experience of training creative personnel of the Stroganov Academy from the moment of the organization of a ceramic workshop in it is presented. The method of training, focused on the tasks of a large art industry. Examples of educational tasks for industrial replication and small series are given.

Ключевые слова: обучение керамике в художественно-промышленном вузе, история мастерской и кафедры «Художественная керамика».
Keywords: Teaching ceramics in the art-industrial university, the history of the workshop and the department «Art ceramics».

За время своего существования Строгановская академия ставила перед своими слушателями разные задачи, которые отвечали в начале пути освоению ремесленничества, достижению технического и исполни-

тельского мастерства преимущественно в форме копирования уникальных образцов, знакомила с историей искусства и художественными стилями, а позднее развивала творческое начало в учениках, ориентировала в проектировании изделий на условия промышленного производства.

Главную цель своей деятельности при устройстве рисовальных классов в 1825 г., граф С.Г.Строганов видел в том, чтобы «молодым людям (от 10 до 16 лет), посвящающим себя разного рода ремеслам и мастерствам, доставить случай приобрести искусство рисования, без которого никакой ремесленник не в состоянии давать изделиям своим возможное совершенство» [2, с. 28]. Следуя этому своеобразному девизу и стремясь к совершенству, Строгановское училище сыграло важную роль в изучении и сохранении художественного наследия Древней Руси. Учениками училища были выполнены слепки-копии с уникального белокаменного декора храмов Владимиро-Суздальских земель XII–XIII веков, копии с барельефов древних ворот Софии Новгородской, копии с древнейших рукописей. Свидетельствами авторитета училища как поборника национального искусства, особенно в эпоху историзма, стали награды на Всемирных выставках [1].

На рубеже веков влияния нового большого стиля — модерна — не могли не отразиться на отношении к рисунку и форме. Этот процесс совпадает с реорганизацией керамической мастерской в 1898 г., существовавшей с 1867 года. «Учащиеся, допускавшиеся раньше в нее “только для раскрашивания цветной глазурью”, теперь “изучают технику производства глины и составы глазури и исполняют собственные композиции” … “И тип изделий изменяется”. Появляются новые формы и орнаментация, новые поливы большого огня, металлические отблески и др. эффекты» [2, с. 219]. Таким образом, наметившаяся еще в конце XIX столетия тенденция развития керамики как самостоятельного вида декоративного искусства постепенно проникает и в систему обучения Строгановского училища.

Революционные потрясения 1917 г. существенно повлияли на характер обучения декоративному искусству. Строгановское училище ожидал ряд реорганизаций: в 1918 г. оно было преобразовано в «Первые Свободные государственные художественные мастерские», затем, в 1920 году, на базе 1-х и 2-х (бывшее МУЖВЗ) свободных государственных художественных мастерских был организован ВХУТЕМАС. В 1928 г. ВХУТЕМАС реорганизован в Высший художественно-технический

институт — ВХУТЕИН. 30 мая 1930 года ВХУТЕИН был реформирован и на его основе были открыты институты: Архитектурный, Художественный (ныне им. Сурикова), Полиграфический, Текстильный.

Творческий эксперимент авангардистов лег в основу аналитического исследования художественной формы, что полностью изменило подход к художественной педагогике. Настала необходимость подготовки художественных кадров для промышленности. Согласно постановлению Совнаркома, ВХУТЕМАС был «специальным высшим технически-промышленным учебным заведением, имеющим целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для промышленности, а также инструкторов и руководителей для профессионально-технического образования» [3].

«Практическим подтверждением успешности выбранной педагогической линии, помимо первых выпусков специалистов-профессионалов, стало участие ВХУТЕМАСА в Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности в Париже (1925), где ВХУТЕМАС удостоился наград за новый аналитический метод, программы и учебно-экспериментальные работы студентов. Получив такое международное признание, ВХУТЕМАС попадает в число первоклассных учебных заведений, как и знаменитый Баухауз» [4].

Сложно не согласиться, что достижения программ ВХУТЕМАСА по изучению формы и композиции, их конструктивному воплощению на плоскости, в объеме и пространстве, легло в основу современного понимания учебного процесса и преподавания дисциплины «Основы композиции» в частности.

На Керамическом факультете (КЕРФАК) ВХУТЕМАСА стремились совмещать художественные и утилитарные задачи: создание предметов объединял принцип рационального формообразования с учетом потребительских качеств вещи. Этот подход был близок идеям производственного искусства [5]. К сожалению, расформирование ВХУТЕИНА на профильные институты оставило керамику без основной базы, и начавшим обучение пришлось доучиваться в Государственном экспериментальном институте силикатов.

Возрождение «Строгановки» совпало с окончанием Великой Отечественной войны. В феврале 1945 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР было решено воссоздать Строгановское училище под названием «Московское Высшее Художественно-промыш-

Рисунок 1. Дипломная работа кафедры ХОК. Сервиз «Молодость Рязанского края». Автор Г.Е.Хохлова. Дипломный руководитель Т.П.Шабанова. Методический фонд кафедры «Художественная керамика». 1987 г.

ленное училище (бывшее Строгановское)». Наряду с другими специальностями, организовано и направление декоративно-архитектурной керамики. Задачи обучения были направлены на восстановление разрушенного во время войны и создание нового керамического убранства строившихся зданий, которое было подчинено архитектурному стилю того времени. Перед промышленностью также стояла задача удовлетворения потребностей населения в бытовой посуде, поэтому изделия упрощенных форм выпускались массовыми тиражами (например, фаянсовый завод имени Калинина производил кузнецовский ассортимент. Новые проблемы социального и художественного порядка, возникшие в СССР в 1950-е годы, вызвали необходимость пересмотра принципов производства, а это повлекло изменение подхода к подготовке кадров для промышленности.

Современный период истории отделения керамики начинается с воссоздания в 1957 году старейших строгановских специальностей по приказу Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР от 1957 г. В 1959 году на базе кафедры керамики было создано отделение «Художественная обработка стекла» и произведен первый набор студентов. Заведующим объединенной кафедры стал профессор В.А.Васильев, который привлек к работе многих известных художников, среди которых были такие именитые мастера как В.А.Ватагин, П.М.Кожин, Г.А.Антонова, С.М.Бескинская, М.Л.Нестеренко, В.П.Статун, Н.И.Левицкая, Н.С.Селезнев, А.Г.Ланцетти, З.С.Федорова. Они стали первыми учителями последующих поколений педагогов и художников [6].

Новые творческие поиски и достижения отечественных керамистов выходят за пределы жанра уникальных декоративных предметов

керамических мастерских Художественного фонда и начинают определять продукцию фаянсовых и фарфоровых заводов. «Именно уникальные работы часто были стимулятором перемен в промышленности, так как содержащийся в них творческий поиск толкает к обновлению общественных вкусов и потребностей, на которые ориентируется промышленность», — отмечали в те годы специалисты [7]. В советской керамике в 1960-е годы утверждается путь новой художественной идеи — от уникума к малой серии и далее к тиражу. Интересно как был выстроен алгоритм популяризации новой идеи через материал: «Грубая керамика, шамот, каменная масса становятся носителями качеств, воплощенных в уникальном произведении. Терракота и фаянс становятся материалами малых серий — того промежуточного звена, через которое новая эстетическая идея входит в быт. Наконец, фарфоровая промышленность становится проводником новой стилистической линии в массовой посуде» [8]. Важно отметить, что по такому принципу (создание уникальной формы — малая серия — тираж) было построено образование на кафедре «Художественной обработки керамики» МВХПУ (б. Строгановское). Проектируемые изделия реализовывались в мастерских кафедры в малой серии, а затем апробировались на базах практик по всему союзу (ил. 1, 2).

Рисунок 2. Дипломная работа кафедры ХОК. В.С.Ропов. Чайник из чайно-кофейного сервиза «Москва — 1980». Методический фонд кафедры «Художественная керамика»

Программа обучения строилась в соответствии с освоением каждого материала: 1 курс — гончарные глины (красная и белая), гончарная техника и работа с пластом; 2 курс — фаянс и каменные массы, работа с пластичной массой и литьевая техники; 3 курс — фарфор, литьевая техника; 4 курс — шамотированная масса, крупные формы; 5 курс — архитектурные формы. На дипломное проектирование и выполнение композиции в материале выбиралась любая техника.

Процесс и последовательность выполнения задания могли меняться, в зависимости от творческого метода автора, однако устоявшийся способ работы над заданием подтверждает свою состоятельность вот

уже несколько десятилетий. В первую очередь, это сбор иллюстративного материала и информации, поиск композиционного решения: наброски и форэскизы, макеты и эскизы в объеме, поиск цветового решения, рабочая модель, графическая подача, выполнение изделия в материале. В мастерских кафедры работа по основам производственного мастерства была построена таким образом и остается таковой по сей день, что спроектированное изделие нужно обязательно исполнить в материале, чтобы апробировать его с технической и технологической стороны, опытным путем проверить места возможного возникновения брака. Это можно выяснить только путем реализации малого тиража. До прохождения практики на заводе изделия отрабатывали в мастерских кафедры (массо-заготовительный цех, гипсомодельная мастерская, литейная мастерская, горновая, расписная). Исключением являлся только твердый фарфор, условий для обжига которого на кафедре никогда не было, здесь требуются производственные мощности, поэтому студенческие практики проходили на многих заводах СССР.

Рисунок 3. Курсовая работа кафедры ХОК. Е.А.Юдина. Анималистическая скульптура «Верблюд». Руководитель А.Л.Удальцова. Методический фонд кафедры «Художественная керамика». 2000 г.

Излюбленным местом практики студентов был Конаковский фаянсовый завод [9], куда ездили студенты второго курса и дипломники, проектировавшие изделия для фаянсовой промышленности, в том числе и анималистическую скульптуру. Несмотря на миллионные тиражи, изделия завода сохраняли высокий художественный уровень. То же можно сказать и о малой пластике: в хорошей декоративной керамической скульптуре существует баланс между массовой направленностью и художественным уровнем. Интересно заметить, что автору данного доклада представилась возможность разработать для Конаковского фаянсового завода скульптуру «Верблюд» для небольшой тиражной серии в рамках учебного задания на 2 курсе и выпустить ее (ил. 3). Это достаточно значимое событие для студента — быть в числе авторов, работавших для завода с 200-летней историей, но, к сожалению, закончившего свое

существование в начале XXI века. Форма была разработана с учетом технологичности ее тиражирования. В результате снятия с модели литьевой формы мастерами завода, количество кусков уменьшилось до двух, что составляет абсолютный минимум для круглой скульптуры. Вдохновением для решения росписи скульптуры послужила роскошная сбруя и ковры, которыми украшают домашних верблюдов на востоке.

Сегодня, несмотря на то, что обучение сократилось до четырех лет (в связи с переходом на болонскую систему образования), программа сжимается, но педагоги стремятся к полноте некогда отработанного курса. При этом сама программа меняется. Не могли не повлиять на нее такие факторы, как угасание керамического производства по всей стране, а также прекративший свою работу Художественный комбинат СХ России. И это большой удар по системе образования в художественно-промышленном вузе.

Программа кафедры стала включать больше заданий, направленных на станковую, студийную керамику. Но с новым временем приходят и новые возможности, и многие выпускники находят реализацию, зарекомендовав себя на уровне ведущих художественных галерей России. На каждом курсе, помимо, конечно же, производственных заданий, есть направленные на свободную тему. Их немного, но интерес к этому наблюдается и у студентов.

Также хотелось отметить активность в области малотиражного авторского дизайна, который относится к области предметного дизайна. ВМДПНИ в 2018 году выступил с инициативой провести Всероссийский конкурс «Придумано и сделано в России» и пригласить к участию авторов, чьи работы выпускаются на производствах, а также реализованы в частных мастерских. Оценивая событие, можно утверждать, что сейчас происходит возрождение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в контексте современных тенденций в сфере предметного авторского малосерийного дизайна (в условиях малочисленных крупных производств). На конкурсе «Придумано и сделано в России» студентка кафедры «Художественной керамики» Анна Вишневскаяя стала победителем в номинации дизайн-прототип, в категории «Посуда». Руководители Ю.Б.Шабаева и Е.А.Юдина (ил. 4).

При этом кафедра надеется на возрождение художественной керамической промышленности. К счастью, наметилась тенденция к образованию частных керамических производств. У них другие задачи, по срав-

Рисунок 4. Курсовая работа кафедры «Художественная керамика». А.Вишневская. Проект набора стаканов «Спил». Руководители Ю.Б.Шабаева и Е.А.Юдина. Методический фонд кафедры «Художественная керамика». 2018 г.

нению с масштабными советскими заводами, но потребность в разработке новых образцов по-прежнему остается. Кафедра старается сотрудничать с керамическими заводами и предприятиями, стремится сохранить возможность прохождения студентами производственных практик.

Примечания:

1. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А*. История Строгановского училища. М., 2002. С. 28.

2. На всемирной выставке в Париже в 1867 году Строгановское училище получило серебряную медаль. На выставках в Вене в 1873 году и на Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 году экспозиции училища были награждены «Почётными дипломами».

3. URL: http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/ Источник: Энциклопедия русского авангарда. Автор статьи Н.Л.Адаскина (дата обращения: 3.03.2019).

4. Там же.

5. На протяжении 10 лет своего существования КЕРФАК возглавляли: А.В.Филиппов (1920–1923), А.П.Казанцев (1923–1926), Чайков (1926–1927), С.Г.Туманов (1929–1930).

6. Среди художников-керамистов это: В.П.Дьяконов (который остался преподавать после выпуска и работал с В.А.Ватагиным), В.А.Малолетков, Т.П.Шабанова, Ю.П.Сергеев (закончил ХОС, был заведующим кафедрой с 1982 по 2001 гг.), И.Г.Французова. В разные годы на кафедре преподавали А.М.Белашов, Б.Е Калита, И.Е.Лоладзе, Т.А.Обухова, М.Прибылова, В.Петров и др.

7. Советское декоративное искусство 1945–1975. Очерки. М.: Искусство, 1989. С. 103.

8. Там же. С. 104.

9. Конаковский фаянсовый завод — одно из старейших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности, основанное в 1809 г. Ф.-Х.Бриннером в с. Кузнецово Тверской губернии (ныне — г. Конаково Тверской области). Сначала дела завода шли в гору, он славился своей высококачественной продукцией. Вскоре его выкупил аптекарь А.Я.Ауэрбах (1796–1846). Фабрика стала получать заказы от императорской фамилии. После смерти А.Я.Ауэрбаха его наследники не смогли вести дела фирмы удачно. Они попытались модернизировать производство, вложили в это большие деньги и прогорели. Российский промышленник и предприниматель конца XIX — начала XX в., владелец Товарищества производства фарфоровых и фаянсовых изделий Матвей Сидорович Кузнецов выкупил этот завод в 1870 г. Кузнецов в свое время был практически монополистом по производству фаянса и фарфора (помимо Конаковского фаянсового завода, в его товарищество входило еще 7 заводов). Продукция была самая разная — от сантехники до сервизов. Кузнецовский фарфор был настоящим символом качества. После революции завод был национализирован и поставлял свою продукцию в 35 стран мира! 8 сентября 1923 г. заводу присваивается имя М.И.Калинина, а в 1929 г. с. Кузнецово было переименовано в Конаково. Конаковский фаянс славился своим техническим и художественным качеством и неоднократно отмечался наградами международных выставок. В активе завода — «Гран-При» Всемирной Парижской выставки 1937 г., серебряная медаль Всемирной Брюссельской выставки 1958 г., медали международных выставок керамики 1962 и 1973 гг., золотая медаль международной выставки 1984 г. в г. Пловдиве.

В 2010-х годах закончил свое существование.

Библиография:

1. Советское декоративное искусство 1945–1975. Очерки. М.: Искусство, 1989.

2. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища. М., 2002.

3. URL: http://rusavangard.ru/online/history/vkhutemas-vkhutein/ Источник: Энциклопедия русского авангарда. Автор статьи Н.Л.Адаскина (дата обращения: 3.03.2019).