А.Ю. АГАФОНОВА

Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Художественный металл» МГХПА им. С.Г. Строганова, секретарь секции ДИ ТСХР, член Союза Дизайнеров России, член МСХ, художник-эмальер
e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

A.Y. AGAFONOVA

Candidate of art history, professor of the department «Art metal» of the Stroganov Academy (MGHPA), Secretary of the section DI TSHR, member of the Union of Designers of Russia, member of Moscow Union of artists, the artist-enameller
e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ МГХПА ИМ. С. Г. СТРОГАНОВА И СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА В ФОРМИРОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ СТАНКОВОЙ ЭМАЛИ

THE SYSTEM-FORMING ROLE OF THE STROGANOV ACADEMY (MGHPA) AND SPGHPA THEM. A.L. STIEGLITZ IN THE FORMATION OF THE NATIONAL SCHOOL OF EASEL ENAMEL

В статье рассматриваются процессы формирования отечественной школы станковой эмали, получившие свое развитие в художественно-промышленных академиях МГХПА им. С.Г.Строганова и СПГХПА им. А.Л.Штиглица.

The article deals with the formation of the national school of easel enamel, which received its development in the art and industrial academies of MGHPA S.G.Stroganov and SPGHPA them. A.L.Stieglitz.

Ключевые слова: эмальерное искусство, эмали, профессиональный интерес, выставки, международные и национальные проекты.
Keywords: enamel art, enamels, professional interest, exhibitions, international and national projects.

Еще несколько лет назад на открытиях выставок прикладного искусства и в теоретических трудах не утихали дискуссии о вопросе существования российской школы станковой эмали.

Анализ развития эмальерного движения последних лет, включающий состоявшиеся эмальерные выставки, научно-практические конференции, биеннале, мастер-классы и другие культурные события, убедительно показывает наличие признаков, указывающих на формирование эмальерных школ обеих столиц.

В апреле 2007 года в Санкт-Петербурге в Центре книги и графики состоялась выставка-проект «В соавторстве с огнем», которую организовали А.Ю.Талащук, Н.А.Яшманов, С.П.Пономаренко, О.О.Лысенкова инициативная группа художников-эмальеров, профессоров и преподавателей СПГХПА им. А.Л.Штиглица. Это событие стало отправной точкой развития современного эмальерного движения России. Актив группы продолжил свою работу, и в октябре этого же года состоялась выставка «Современная горячая эмаль» в Музее прикладного искусства СПГХПА им. А.Л.Штиглица и в залах Российской Академии художеств; в июне-июле 2008 года — «Эмальерные фантазии» в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость. В 2009 году Санкт-Петербургским эмальерам художественно-промышленной академии при создании новой выставки-проекта «Петербургские встречи» удалось расширить состав участников проекта, придать ему статус международного, получить государственную поддержку.

С 27 мая по 12 сентября 2009 года выставка «Петербургские встречи» демонстрировалась в Античном и Готическом залах Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л.Штиглица и стала подготовительным этапом к проведению первой Международной биеннале эмальерного искусства.

В июле 2010 года при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Государственного Эрмитажа, Союза художников России, Международной организации эмальеров «CKI-WWA», профессора академии им. А.Л.Штиглица А.Ю.Талащука, Н.А.Яшманова, С.П.Пономаренко, О.О.Лысенковой создали международный арт-проект: «Современная художественная эмаль», в рамках которого произошли знаменательные события, положившие начало нового этапа возрождения профессионального интереса к этому виду искусства. I Международная биеннале искусства эмали в Санкт-Петербурге «Образы белых ночей» со-

стоялась как форум для популяризации станковой эмали, консолидации «творческих сил, укрепления статуса эмальерного искусства и его имиджа в России и за рубежом» (URL: https://www.rah.ru/the_academy_today/).

Выставка была показана в Музее прикладного искусства СПГХПА им. А.Л.Штиглица и в залах Российской Академии художеств в Москве. В экспозицию вошли произведения художников из России, Германии, Голландии, Литвы, Испании, Японии, Румынии, Венгрии.

II Международная биеннале 2012 года «Солнце для всех» также с успехом была принята в Музее прикладного искусства СПГХПА им. А.Л.Штиглица, в Елагиноостровском дворце-музее, в Выставочных залах на Литейном проспекте, 55. В выставках участвовало 50 авторов из Санкт-Петербурга, Москвы, Владикавказа, Комсомольска-на-Амуре, Ростова-на-Дону, Ярославля, Минеральных вод, Суздаля, Екатеринбурга. Основной идеей проекта стало «…исследование творческих и технических возможностей горячей эмали, её пропаганды и “открытие” более широкому кругу интересующихся — художников, искусствоведов, музейному сообществу, студентам и широкой публике» (URL: https://www.liveinternet.ru/).

Во время представления II Международной Биеннале «Солнце для всех» на Беговой, 7, в Москве, в выставочном зале МОСХ, к эмальерному движению Санк-Петербургских художников подключились известные московские эмальеры. В едином арт-пространстве были представлены работы Алексея Талащука, Николая Кузьмича, Александра Кариха, Георгия Лиховида, Николая Вдовкина, Михаила Мантулина, Евгения Матько, Ивана Бондаренко, Георгия Лиховида, Ольги Лысенковой и других именитых авторов, а также молодых художников-эмальеров.

В 2013 году у председателя секции ДИ ТСХР, доцента МГХПА им. С.Г.Строганова Евгения Матько возникла идея объединить художников-эмальеров центрального региона, показав их работы в центре столицы на Моховой площади в блистательном Белом зале Геологического музея. Это представлялось важным, поскольку московские художники, профессионально работающие в технике горячей эмали, традиционно «выставлялись» в составе творческих групп станковистов, монументалистов, ювелиров. Возникла необходимость расширить межкультурные региональные и международные связи в среде мастеров художественной эмали, выделить и усилить это актуальное направление пластического искусства. Выставка ознаменовала собой переломный этап в деятельно-

сти Творческого Союза художников России, в развитии и популяризации редкой техники декоративно-прикладного и монументального искусства. Заявленный 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 известные эмальеры — позволил усилить интерес к этому виду творчества, заложить фундаментальную концептуальную основу проекта.

Затем последовали четырнадцать международных выставок, инициированные председателем и активом секции ДИ ТСХР: «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 и Майкопа и пополнились не только новыми участниками, но и произведениями, выполненными с применением современных технологий-деколи, а также неожиданными художественными приемами 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 Академии художеств и непосредственном участии заместителя президента Поволжского отделения РАХ С.А.Кузнецовой и начальника управления по работе с регионами член-корреспондента, заслуженного работника культуры России М.В.Хабаровой.

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

Являясь логическим продолжением организационно-выставочного опыта, приобретенного в результате работы в ТСХР и в академии им. С.Г.Строганова на кафедре художественного металла в деле

популяризации эмальерного искусства в России, молодежный фестиваль эмальерного искусства «Новые имена» 2017 года 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 характерный 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. А.Л.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), доцент И.В.Дьяков (СПбГУ) образуют эмальерные школы с уникальным узнаваемым пластическим почерком формообразования. В 2017 году к выставочным проектам присоединился Колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова, в котором в настоящий момент направление станковой эмали возглавляет известный художник А.Авдеев.

Отчетные выставки фестиваля проходили в Волгодонском Художественном музее, в Калужском музее изобразительных искусств и в Геологическом музее им. В.И.Вернадского в Москве. В академии им. С.Г.Строганова был проведен «круглый стол», на котором специалисты имели возможность высказать свое мнение о состоянии 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.

Вторым знаковым событием 2017 года, инициированным активом секции ДИ ТСХР, доцентом Е.Е.Матько и профессором А.Ю.Агафоновой, в котором студенты творческих вузов России принимали участие и демонстрировали свое мастерство наравне с известными художниками-эмальерами, стал всероссийский 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 профессорско-преподавательской среде академии. Было принято решение внести тему «Панно: Экология» в учебный план кафедры «Художественный металл». Результатами творческого эксперимента стало профессиональное признание молодых эмальеров студентов МГХПА им. С.Г.Строганова и СПГХПА им. А.Л.Штиглица.

В 2017 году в академии им. А.Л.Штиглица была проведена III Международная биеннале искусства горячей эмали «Зеркало мира». Она стала продолжением проекта «Современная художественная эмаль». Расширился состав участников, свои работы в выставочном зале академии представили 181 российский и зарубежный автор.

В рамках этого проекта в эмальерных мастерских кафедры монументально-декоративной живописи и кафедры художественной обработки металла были проведены мастер-классы признанных мастеров, работающих в технике горячей эмали, состоялся круглый стол, где обсуждались актуальные вопросы современного эмальерного искусства.

Таким образом, за 12 лет эмальерное движение укрепилось, и в настоящий момент в Санкт-Петербургском проекте «Современная эмаль» принимает участие около 200 профессионалов, в московском — более 150. Большая группа выдающихся специалистов активно занимается педагогической деятельностью, передавая накопленный опыт молодым художникам.

Представляется важным, что все вышеперечисленные эмальерные школы отличает приверженность к комплексному применению академических знаний рисунка, живописи, композиции, мотивов и тех-

нологий традиционного народного искусства, а также использование экспериментальных технологий и методик обучения.

Грандиозный вклад в дело популяризации эмальерного искусства внес президент РАХ Зураб Константинович Церетели; являясь постоянным участником эмальерных проектов, он щедро делится своими новыми художественными образами, удивляя, вызывая постоянный интерес профессионалов и любителей высокотехнологичными работами, объемными композициями, сложными по пластике и экспрессивными по цвету, узнаваемыми и неповторимыми. Станковые работы З.Церетели — выдающийся феномен в развитии эмальерного искусства России конца XX — начала XXI в.

Предложенный доцентом кафедры «Художественный металл» Московской академии Евгением Матько и автором данного исследования новый проект «Мастера эмали художественно-промышленных академий графа Строганова и барона Штиглица» был положительно воспринят и одобрен коллегами Санкт-Петербургской академии неслучайно — возникла необходимость обобщения опыта двенадцатилетней работы эмальеров ведущих учебных заведений России.

На представленной выставке были показаны произведения художников разных поколений и специальностей, среди них: монументалисты, ювелиры, живописцы, графики, скульпторы. Все они — выпускники и преподаватели двух академий, работающие в разной стилистике, но объединенные профессиональным интересом к технике горячей эмали. Экспозиционное пространство академии им. С.Г.Строганова предоставило уникальную возможность показать последние достижения мастеров-эмальеров и их лучших учеников, продемонстрировать общность творческих принципов и художественного почерка. Было показано редкое собрание работ известных художников-преподавателей, которым, благодаря таланту, высокой квалификации и профессиональному мастерству, большим организаторским способностям, удалось создать авторские эмальерные школы, тем самым разработав платформу для совершенствования, продвижения и популяризации искусства эмали.

Большинство эмальеров создают оригинальные произведения, с одной стороны, приумножая знания, полученные ими за годы учебы в альма-матер, с другой — продолжая экспериментировать. Представленная выставка-проект и полноцветный каталог позволили проанализировать современное состояние эмальерного искусства как часть уни-

кальной национальной школы. Все запланированные мероприятия двух художественно-промышленных академий направлены на изучение процессов преемственности художественных приемов и технологий, поддержку традиционных методов и развития новых, а также создания благоприятных условий для вовлечения молодых художников в активную среду образования и творческой деятельности.

Генезис развития академической школы как системы художественного мышления является сложным, многоуровневым, неоднородным процессом синтеза мировоззрений, методов, технологий, сопряженных с мировыми социально-экономическими и политическими процессами.

Сложившаяся система отечественного образования в художественно-промышленных академиях России МГХПА им. С.Г.Строганова и СПГХПА им. А.Л.Штиглица всегда отличалась гибкостью обучающих программ, ориентированных на изучение лучших произведений мирового искусства, уникальных образцов национальной культуры, сохранения и развития редких методик работы с декоративными материалами, а также привлечения инновационных технологий. В настоящее время отличительной особенностью системы образования двух академий стал подход, в основе которого лежит синтезирование концептуальных основ диаметральных творческих методов, что позволяет обращаться к обширному видовому и стилевому разнообразию мирового искусства в практической и образовательной деятельности эмальеров — преподавателей и выпускников двух академий, заложив прочный фундамент российской школы станковой эмали.

Библиография:

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. Солнце для всех. II Международная биеннале искусства эмали. Каталог выставки / концепция, подготовка материала к изданию О.О.Лысенкова, В.А. Щербинин. СПБ., 2017.

4. Молодежный фестиваль эмальерного искусства «Новые имена» / Каталог выставки / составители Е.Е.Матько, А.Ю.Агафонова. М., 2017.

5. *Агафонова А.Ю.* Молодежные эмальерные фестивали как один из эффективных способов формирования профессионального интереса студентов к выбранной профессии // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2018. № 2. Ч. 2. С. 29–33.

6. Межрегиональная выставка современной эмали России «Экология-обиталище души. Свет и тень». Каталог выставки / составители Е.Е.Матько, А.Ю.Агафонова. М., 2017.

7. Зеркало мира. III Международная биеннале искусства эмали. Каталог выставки / составители С.П.Пономоренко, С.Н.Крылов. СПб., 2017.

8. Мастера эмали художественно-промышленных академий графа Строганова и барона Штиглица в процессе формирования школы станковой эмали России Каталог выставки / составители Е.Е.Матько, А.Ю.Агафонова. М., 2019.