М.В. ГОРЕЛОВ
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: mg-1968@yandex.ru

M.V. GORELOV
Candidate of Art History, department of drawing of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: mg-1968@yandex.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КУРСА «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТРОГАНОВСКОЙ ШКОЛЫ

HISTORICAL BACKGROUND OF THE COURSE «SPECIAL DRAWING» IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION OF STROGANOV SCHOOL

В данной статье рассматривается теория органической взаимосвязи процесса учебного рисования с процессом проектирования вещи, а в последующем — и с внедрением этой вещи в производство. Отражается педагогическое и маркетинговое новаторство учебной дисциплины в контексте общей профессиональной подготовки студентов для промышленности. Подчеркивается прикладная роль рисунка в деле воспитания специалистов для промышленности, а также всей совокупности процесса обучения в целом.

This article discusses the theory of interrelation process of educational drawing with the design process, and subsequently with the introduction of thing in production. Pedagogical and marketing innovation of this discipline is reflected in the context of general professional training of students for industry. Stresses applied drawing role in education of professionals for industry, as well as the totality of the learning process in general.

Ключевые слова: рисунок, выставка, промышленность.
Keywords: drawing, exhibition, industry.

На рубеже 19–20 веков в Строгановской школе как основоположнице профессионального художественно-прикладного образования в России существовал целый ряд дисциплин, с помощью которых велась комплексная подготовка специалистов для различных областей художественной промышленности.

В начале 1900-х для практической реализации замыслов учащихся руководством Строгановского училища было предложено увеличить количество мастерских при училище, а для того, чтобы замыслы носили современный графический характер, необходимо было найти новые рисовальные приемы, техники, то есть модернизировать графический язык.

Для выполнения этого условия в 1908 г. была введена учебная дисциплина «Творческое рисование», которая явилась прототипом современного «Спецрисунка». Этим предметом в программе Школы заменялось почти целиком преподаваемое до того в первых четырех классах (срок обучения был увеличен с 6 до 8 лет) начальное срисовывание с таблиц, рисование с оттушевкой гипсовых орнаментов разной сложности, гипсовых ваз, голов и проч. В Отчете Строгановского Центрального Училища за 1913–1916 гг. сказано: «В основу преподавания творческого рисования положено возможно раннее развитие у учащихся индивидуальных творческих способностей, которые систематически заглушались старыми школьными программами, ставившими бесконечную копировку разных готовых образцов во главу своей программы художественного образования. Вместо сухого педантичного срисовывания скучных гипсовых образцов учащимся предлагается создавать в контурах и красках рисунки предметов, хорошо им знакомых по домашнему обиходу или показанных в Музее училища, причем вначале преподавателем не столько обращается внимание на правильность рисунка, сколько на удачную *форму и самостоятельность замысла*. Этим путем вызывается у учащихся смелость и находчивость при разрешении разнообразнейших предложенных им задач. Исполняя все новые и новые композиции, учащиеся параллельно с навыком создавать самостоятельные формы приобретают вместе с тем умение рисовать и красить, причем учение это происходит само собой, незаметно для учащихся, без бесплодно потраченного на приобретение его одной копировкой времени» [1].

Новаторство этой учебной дисциплины заключалось в том, что перед учащимися ставилась задача не просто «набивать руку» в но-

вых техниках, а, рисуя, проектировать. Учащиеся делали наброски как с живой натуры, так и с мертвой, то есть с окружающих бытовых предметов. Преподавание рисования с живой натуры имело целью приучить к фиксации и моментальной передаче общих пропорций, форм и характерных особенностей моделей. Необходимость зарисовать несколькими штрихами или силуэтом ту или иную позу моделей, редко находящихся в спокойном состоянии, развивала особую наблюдательность, что столь важно для художественного развития. Техника исполнения была разнообразной — уголь, карандаши разных цветов, перо, пастель, сепия, акварель.

Директор училища Н.В.Глоба утверждал: «...в творческом рисовании прежде всего развиваются индивидуальные способности творчества, то есть не только сохраняются данные от природы богатства, но они всеми мерами развиваются; развиваются композиция и логика, развивается способность схватывать предмет моментально и запечатлевать его в рисунке, а те, кто имеет уже достаточный запас своих личных мыслей и наблюдений, нуждаются как бы в литературном языке для передачи в красивой законченной форме своих идей, новых, оригинальных и, тем самым, полезных и важных для художественной промышленности» [2].

Был создан своеобразный «мост» между академическим рисованием и проектированием. Далеко не все педагоги училища восприняли нововведение положительно. Но студенты с воодушевлением и азартом начали применять новые приемы к старым формам. Сложной деформации подвергся русский стиль, в котором работала почти вся старшая половина Школы. Проектировались новые рисунки-композиции, обнаруживавшие огромный творческий потенциал.

В Петербурге на Строительно-Художественной выставке (1908) высокое признание получили рисунки и выполненные по этим рисункам работы будущих известных художников России: Н.С.Баклина, Б.Б.Ланге, А.Ф.Лавровской, Е.Н.Быковской, В.П.Острова и др. С неменьшим успехом Строгановское училище выступило на Международной выставке (1909) в Казани, в Екатеринославле (1910), а также в Вильно и Пятигорске (рисунки). Училище имело большой успех за границей, на Международной выставке (1911) в Турине. Здесь были широко представлены не только рисунки, но и изделия (разнообразные предметы бытового обихода), выполненные в учебных 19 мастерских [3].

Подобный метод работы училища — от эскиза к проекту, от проекта к макету изделия стал устойчивой традицией. По широте задач, по своеобразию учебных планов и методов, по количеству мастерских и блестящим результатам училище оказалось в это время уникальным в своем роде учебным заведением в международном масштабе. Все это явилось результатом правильного понимания традиционно прикладной роли рисунка в деле воспитания специалистов для промышленности, а также всей совокупности процесса обучения в целом.

«Творческое рисование» 1908–1918 гг. и нынешний «Специальный рисунок» как раз явились этим компромиссом между академическим рисованием и проектированием, что лишний раз демонстрирует эту традиционную приверженность Строгановской академии к такому дизайнерскому мышлению.

Привлечение на рубеже XIX–XX веков к преподаванию рисования специалистов из различных художественно-промышленных профессий усилило органичное единство задач «академического» рисования и проектирования. В обязательную программу вошли рисование по памяти и по представлению, что еще более сконцентрировало внимание на изобретательском подходе к преподаванию рисунка.

Декоративно-прикладное начало в рисунке училища этого времени еще более окрепло, давая возможность учащимся, не стесненными строгими рамками академической системы, смело отыскивать в, казалось бы, традиционных постановках новые графические и композиционные приемы. Они были не только эстетической новизной в области теории рисунка, а служили практическим целям. Ярким примером этому могут служить специальные задания по рисунку, ставившиеся перед студентами декоративно-театральной и декоративно-рисовальной мастерских.

Первая задача декоративно-театральной мастерской заключалась в полном и всестороннем знакомстве учащихся с техникой и художественной стороной декоративно-театрального дела. Учащиеся специально изучали сцену, ее устройство, освещение, театральную перспективу и проч., исполняли ряд композиций на заданные темы драматического, оперного и балетного репертуара. Кроме того, они обязаны были исполнить несколько макетов архитектурного и пейзажного характера [4].

Вторая задача декоративно-рисовальной мастерской состояла в преподавании умения компоновать рисунки всех отраслей приклад-

ного искусства, подобно лицам, получившим художественно-архитектурное образование. Занятия в мастерских для этой группы учащихся составляли специальное рисование разнообразных предметов с натуры в натуральную величину по обмерам или по своим собственным композициям. Рисовали мелкие павильоны, особняки, заканчивая очень сложными композициями церквей, мавзолеев и проч., причем на первое место была поставлена задача их художественно-декоративной отделки, конструктивна сторона, насколько это возможно, не затрагивалась.

Конечно, такого понятия как «дизайн» в то время еще не существовало. Но первые организационные попытки гармонизировать систему человек — вещь — среда уже осуществлялись.

Характерной чертой того времени стало то, что на выставках живописи и скульптуры появились экспозиции, представлявшие образцы прикладного искусства. Рядом с картинами и статуями выставлялись керамика, фаянс, текстиль, мебель, изделия из металла. Устраивались и специализированные выставки прикладного искусства (Международная керамическая в Петербурге в 1901 г. и др.). Возникли специальные журналы — «Искусство и художественная промышленность» и т.п.

Учитывая эти тенденции, руководство училища решило установить партнерские контакты с московскими промышленниками и определило первоочередную задачу: ориентировать училище исключительно на потребности отечественной художественной промышленности. В то же время, российская промышленность должна была выстоять в конкурентной борьбе с зарубежными фирмами Германии, Австрии и Бельгии. В Германии первым крупным шагом в объединении художников и промышленников было создание «Соединенных мастерских» (Р.Римершмидт, Г.Обрист, А.Энделль, К.Берч. Мюнхен, 1899 г.). В том же году были основаны «Дрезденские мастерские». Немногим позже, в 1907 году, произошло организационное объединение этих предприятий в рамках «Германского художественно-промышленного союза», или «Веркбунд». С этого времени началось массовое производство сначала мебели, а затем и других товаров бытового назначения. В 1901 году в Веймаре (Германия) при Школе изящных искусств были организованы «Экспериментальные художественно-промышленные мастерские» (Анри ван де Вельде), на базе которых впоследствии будет основан Баухауз (1919) [5].

Принимая во внимание складывающуюся на Западе тенденцию к совместной практике художников-проектировщиков и инжене-

ров, архитекторов, стали высказываться мысли о необходимости подобного тандема и в России. Значимым элементом организационной базы планируемого творческого союза могло стать Строгановское училище. Такую возможность отмечали видные специалисты: историк А.Ф.Гартвиг в своей речи (1898) и профессор А.П.Барышников, учившийся в Строгановском училище в 1892–1898 гг.

Кроме того, в 1897 г. новый директор училища Н.В.Глоба выдвинул инициативу организовать 1-ый Всероссийский конкурс рисунков-образцов для художественной промышленности по следующим разделам: ткацкий, набивной, мебельный, декоративный, серебряный. К конкурсу было привлечено внимание многих известных представителей русской культуры и промышленности. Членами жюри стали: художники (В.М.Васнецов, В.Д.Поленов и др.), архитекторы (Н.В.Султанов, Ф.О.Шехтель, К.М.Быковский и др.), видные деятели культуры (П.М.Третьяков, С.И.Мамонтов, С.Т.Морозов, К.Т.Солдатенков, Н.И.Щукин и др.), крупные московские промышленники (М.П.Овчинников, С.Н.Прохоров, В.Г.Сапожников и др.). Практическая целесообразность установления постоянных связей с кругами видных промышленников была изложена Н.В.Глобой в докладной записке Совету Строгановского училища об организации конкурсов.

С этого времени в училище ежемесячно организовывались ученические конкурсы-выставки, на которых владельцы фабрик приобретали подходящие для производства оригиналы. Заинтересованный заказчик объявлял тему, условия, выделял материальные средства на премии и получал три премированных рисунка, выбранных из 40–50 композиций.

Поиски и достижения строгановцев пролагали пути для дальнейшего развития декоративного мастерства, накапливали экспериментальный материал, опыт и навыки в освоении национальных форм и приемов. Училище принимало непосредственное участие во всех конкурсах, выставках и съездах этого периода. Его представители выступали на Всероссийских архитектурных съездах (1892, 1894), в 1904 г. на Конгрессе преподавателей рисования в Берне, на всемирном Конгрессе преподавателей рисования в Дрездене в 1912 г. и т.д.

Успехи Школы на российских и зарубежных выставках были отмечены целой серией призов, дипломов и медалей: в Париже 1900 г. — два «Grand Prix»; в Париже 1904 г. — «Grand Prix»; в России, в Петербурге

(1907 г.) — золотая медаль; в Петербурге (1908 г.) — «вне конкурса» и диплом от Министерства, то же и в 1913 г. в Киеве [6].

Программа по специальному рисунку, предложенная в училище в период 1895–1918 гг., преследовала своей целью воспитание основ объемно-пространственного и композиционного мышления в тесной связи со специфической направленностью все более расширяющегося круга ремесленных производств. При этом четко учитывались требования времени, то есть рисовальные техники и приемы были продиктованы профессиональными технологическими и стилевыми изменениями.

Важен тот факт, что непосредственно в учебные часы предлагалось делать зарисовки по памяти и по представлению, т.е. проектное мышление тренировалось на основе широкого спектра графических приемов, которые использовались в различных областях декоративно-прикладного искусства и архитектуры (например, задания на «сквозную» прорисовку объемов; на силуэтно-пятновой и линейный рисунок и т.д.).

Ориентация училища на подготовку «универсального» специалиста высокого уровня обусловила обучение владению пятью техниками рисования — карандашом, тушью, пером, акварелью и гуашью. Таким образом, выпускник Строгановской школы был способен работать в любой области художественной промышленности. Все навыки, получаемые студентами в рисовании отрабатывались, ими на практике — на фабриках, мануфактурах, в полиграфических издательствах.

Изделия, созданные по рисункам строгановцев, прославили Россию. Творческая направленность Школы, широта программы и разнообразие методик, сложившихся в Строгановском училище во второй половине XIX в., заложили основы художественно-промышленной педагогики XX столетия.

Примечания:

1. См.: *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища 1825–1918 годы. М.: Русское слово, 2002. С. 276.

2. См.: Там же. С. 277–278.

3. См.: Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище в Москве: Сб. М., 1909; Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище в Москве: Сб. М., 1913.

4. См.: Отчет по Строгановскому училищу за 1913–1916 гг. М., 1917; Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище в Москве: Сб. М., 1909.

5. См.: *Михайлов С.М.* История дизайна. М.: Союз дизайнеров России, 2002.

6. См.: Строгановская школа рисунка / ввод. ст. под ред. К.Н.Гаврилина, Н.К.Соловьева. М.: Сварог и К, 2001.

Библиография:

1. Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище в Москве: Сб. М., 1909.

2. Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище в Москве: Сб. М., 1913.

3. *Михайлов С.М.* История дизайна. М.: Союз дизайнеров России, 2002.

4. Строгановская школа рисунка / ввод. ст. под ред. К.Н.Гаврилина, Н.К. Соловьева. М.: Сварог и К, 2001.

5. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища 1825–1918 годы. М.: Русское слово, 2002.