В.Б. КОШАЕВ
Доктор искусствоведения, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: koshaev@gmail.com

Р.Р. МУСИНА
Доктор искусствоведения, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: tvr.goda5@gmail.com

V.B. KOSHAEV
Doctor of arts, professor of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: koshaev@gmail.com

R.R. MUSINA
Doctor of arts, professor of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: tvr.goda5@gmail.com

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ: К 100-ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА ДИЗАЙНА И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА МГХПА ИМ. С.Г.СТРОГАНОВА

PRESERVING THE TRADITIONS: TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE COLLEGE OF DESIGN AND DECORATIVE ARTS OF THE MOSCOW STATE ART AND DESIGN ACADEMY S.G. STROGANOVA

Статья посвящена 100-летию колледжа дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова, роли этого учебного заведения в подготовке художников и мастеров прикладного искусства.

The article is dedicated to the 100th anniversary of the College of Design and Decorative Arts of the M. SG Stroganov, the role of this educational institution in the training of artists and masters of applied art.

Ключевые слова: прикладное и народное искусство, декоративное искусство, колледж дизайна и декоративного искусства.
Keywords: applied and folk art, decorative arts, college of design and decorative arts.

Искусство — язык жизни, азбука чувственного бытия в красоте истины, художественный текст, в котором записана духовная история страны. Язык прикладного и народного искусства — это азбука огромного художественно-исторического феномена — сознания народа, и с помощью этой азбуки переписываются в каждом новом поколении выпускников учебного заведения духовные истины национальной памяти. И значение Техникума кустарной промышленности, а теперь Колледжа дизайна и декоративного искусства как структурного подразделения сегодняшней Строгановской Академии не просто громадно. В определенной степени Колледж поднял знамя упраздненного в ходе реформ художественного образования в 1918–1920 гг. Строгановского училища и оказался звеном, сохраняющим и воспроизводящим, особенно в начале, в методах обучения законы художественно-промышленного и декоративного искусства. Это и стало новой основой, через которую раскрывается национальные традиции культуры, эстетика в образах текстиля, керамики, дерева, металла и т.д. И пластические языки уже в новых условиях предметно-промышленной эстетики стали служить опорой наступающего этапа художественной жизни.

В истории Колледжа зафиксирована не просто история жанров и направлений декоративного искусства, имена мастеров живописи и рисунка, ткачества, керамики, резьбы, работы учащихся и выпускников. В этой истории — жизнь учебного заведения в контексте жизни и истории самой страны, трудных лет начала СССР, испытаний войной, необходимости находить ресурсы в условиях реформирования экономики.

Наиболее важным представляется то, что соединение проблем образования за прошедшие сто лет в отечественной культуре и искусстве показали не только общую художественную картину времени, но прежде всего глубинные, внутренне присущие отечественной традиции особенности. Народное искусство двух эпох, до революции и после, есть культурный парадокс, когда с одной стороны новый общественный строй требует индустриального осуществления жизни и культуры, но с другой не может ее претворить в жизнь без сохранения, как отмечено,

ценностных ориентиров, присущих самому культурному типу российской цивилизации с ее многонациональным и межрелигиозным укладом жизни и особенностями труда, основанного в девятнадцатом веке на ручных мануфактурах, работе промысловых центров, приближенных к торговым путям и ярмаркам.

Начавшийся в России в конце XVIII века процесс формирования новых экономических отношений привел в середине XIX века к социальной дифференциации и необходимости реформ, что потребовало расширения знакомства с крестьянским бытом и формирования экспедиций. Это было особенно важно в послереформенный период (1861), когда активизировались в XIX веке связи прикладного искусства с задачами развития экономики Российской империи, в основе чего лежала идея, во-первых сбора материала и создания Кустарного музея, а также внимание к промысловым центрам и создание устойчивой экономической отрасли.

Парадокс состоит в том, что многовековой и преимущественно ручной тип прикладного искусства занимает российскую мыслящую интеллигенцию и класс предпринимателей, научных и общественных организаций начиная со второй половины XIX века, а затем и государства. Поэтому созданный в 1920 году Техникум кустарной промышленности, сегодня это очевидно, занял место в системе художественного образования в стране на стыке предстоящего авангардного обновления, на базе новой идеологической модели молодого советского государства.

Первоначальная модель образования, основанная на принципах свободы и равноправия художественных систем (не случайно первая реформа художественного образования связана с созданием повсеместно по всей России системы СГХМ — Свободных государственных художественных мастерских) и принципа лабораторного овладения секретами мастерства и технологий после в 1920 году трансформируется в систему художественно-технических мастерских, где художественное производство, прикладное искусство и подготовка художников для промышленности начинают занимать ведущее место.

СГХМ-ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН в Москве, также УНОВИС в Витебске, а с другой, как показали прошедшие сто лет, программы сохранения наработанного к этому времени с конца восемнадцатого века опыта понимания природы творчества и национальной эстетики, которая соответствовала целям организации Художественной промышленности в СССР.

У каждого учебного заведения своя судьба. Не многим удается служить своему предназначению достойно и долго. Одному из таких заведений — Колледжу дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова, возникшему как «Техникум кустарной промышленности», исполнилось сто лет. Его вековой путь отмечен сложением специфики подготовки специалистов для системы художественных промыслов, был наполнен объективными сложностями, которые на каждом этапе истории страны ему преподносило время, но это был славный путь профессиональной реализации однажды поставленных перед ним государственных задач.

Техникум кустарной промышленности стал первым разнопрофильным учебным заведением советской страны в ряду других, созданных для подготовки творческих кадров для системы художественных промыслов. В сложных процессах перестройки российского общества в первые годы советской власти эта традиционная сфера материально-духовной деятельности, укорененная в массах российского общества, могла исчезнуть навсегда. Передача мастерства и художественной традиции веками держалась на патриархальных принципах кустарной деятельности — от отца к сыну, от мастера — к ученику. Нарушение этой устойчивой ремесленной связки могло привести к утрате каналов передачи национальной культурной традиции последующим поколениям, а также к коллапсу товарного рынка, что было реальной проблемой ситуации тех лет. Кустарная ремесленная деятельность традиционно обеспечивала запросы местных рынков, а с остановкой крупной промышленности, которая продолжительное время подмывала основы этого сектора, жизненно необходимо было вернуться к использованию ее потенциала.

Уже в первые годы советская власть взяла на себя заботу о поддержании этой системы, верно видя ее основу в подготовке профильных специалистов и сложении оптимальной формы организации труда на коллективном начале, отвечавшем основному принципу нового государства. Была поставлена задача «обобществить» кустаря-индивидуала, используя уже опробованную ранее форму организации — артель — в виде свободного объединения мастеров на принципах профессиональной деятельности, которая продержалась в системе Промко- операции до середины XX века, не отвлекая на себя дополнительных бюджетных средств. Так, выводя, как тогда ее называли, кустарную промышленность из статей расходов казны, государство, как могло, поддерживало подготовку кадров

для нее, понимая, что образование — дело государственной важности, залог качества и активности всех сфер трудовой деятельности. Подготовка промысловых кадров была передана в руки специалистов, имевших ранее опыт работы в системе земской поддержки местных промыслов и художественной промышленности, выдающихся деятелей культуры и искусства — Н.Н. Соболева, Н.В.Глобы, А.А. Вольтера, Н.Д. Бартрама, Б.Н. Ланге, Е.Г. Теляковского, С.П. Евангулова и др.

Техникум кустарной промышленности был образован в 1920 году в Москве и в своем названии зафиксировал назначенные ему задачи и функции. Первоначально подготовка велась по шести направлениям: металл, обработка кожи, деревообработка, женские рукоделия, минеральное и игрушка. Как вид учебного заведения, техникум на тот момент был передовым, и оставался таковым на весь советский период. Он предполагал получение учащимися комплексных знаний, где с не меньшим вниманием к основному профилю подготовки давались технические знания.

Кроме того техникум стал в авангарде среднего образования, так как явился звеном скрепления ремесленной практики и науки. Все дальнейшие переименования учебного заведения, которых было немало, а также присвоенное ему в 1931 году имя М.И. Калинина, свидетельствовали о росте его престижа, о встраивании его программ в насущные проблемы времени. Достигнутые успехи подтверждались и получением Гран-при на Всемирных выставках в Париже в 1925 и 1937 годах.

Техникум, а затем училище все годы своей деятельности был известен качеством подготовки учащихся. Он собирал абитуриентов со всей страны, здесь был высок проходной балл. Эту славу обеспечивал коллектив преподавателй, который, конечно, сменялся на протяжении долгого времени, но традиция высокой педагогической требовательности была отличительным знаком этого учебного заведения. Оно тесно сотрудничало с предприятиями народных художественных промыслов, готовя им специалистов, отправляя на практику и исполнение дипломных проектов своих учащихся; с наукой — регулярно пополняя лаборатории НИИ художественной промышленности лучшими выпускниками, формировавшими направления работы промыслов, а также выпустило в творческую среду большое число ярких художников. Был широко известен особый творческий климат в учебном и внеаудиторном процессе, крепкие связи с деятелями культуры страны, театрами столицы, нала-

женные инициативным участием педагогического коллектива. Это было необходимым для формирования каждой личности, приходящей в его стены еще в подростковом возрасте. Училище выстояло в тяжелые годы перестройки, испытало включение новых направлений подготовки, но его роль в сохранении традиционного искусства уже вошла в историю.

Важным событием юбилейного 2020 года стала подготовка издания, впервые представляющего вековую историю Колледжа «100 лет с народным искусством». Авторы-составители — руководитель проекта Д.Ю.Чумоватов, а также Л.Я.Таежная, О.А.Осипова, Е.Ю.Баснина — насытили издание суждениями и высказываниями видных деятелей отечественной культуры. Но самое интересное состоит в том, что авторы, соединив проблемы XX века в области культуры и художественных событий, раскрыв образовательные особенности и показав общую картину времени, выявили глубинные, внутренне присущие отечественной традиции особенности. Важно, что авторами устанавливается оценка культуры, которая для России всегда выливается соответствием ценностным установкам в искусстве.

Издание может служить самым разным задачам — от создания учебного курса по изучению искусства XX – начала XXI века и до знакомства с художественным творчеством студентов и педагогов Техникума-Колледжа.

Таким образом, книга иллюстрирует то, как в условиях самых разных обстоятельств истории, объемлющей не только столетний период самого учебного заведения, но восходящий к замыслам тех, кто проявлял попечение об историческом предопределении художественной традиции, происходит трудная работа по укреплению институции. Свежий воздух творчества, размышления о сокровенном, смыслоориентированное понимание момента культуры показывает как возможна оценка того, что происходило на переходе к индустриальной эпохе нетривиального в бытовом, духовного в повседневном. А само двадцатое столетие предопределило удивительные черты творчества многих преподавателей и выпускников учебного заведения МХПТ им. М.И. Калинина/КДДИ МГХПА им. С.Г. Строганова.

Список литературы

1. *Бибикова, И.М.* Декоративно-прикладное искусство (1917–1965) / И.М. Бибикова, И.В. Рязанцев // Всеобщая история искусств: В шести томах / Академия

художеств СССР, Институт теории и истории изобразительных искусств. Т. 6., кн. 2. Искусство 20 века / под общей редакцией Б. В. Веймарна и Ю. Д. Колпинского. — Москва: Искусство, 1966. — 763 с.: ил. — URL: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st010.shtml (дата обращения 19.06.2020).

2. *Воронов, В.С.* О крестьянском искусстве: избр. труды / В. С. Воронов; вступит. статья: Т. Разина. — Москва: Советский художник, 1972. — 350 с.: ил. — URL: https://www.booksite.ru/fulltext/voro/nov/index.htm (дата обращения 11.11.2020).

3. *Жолтовский И.В.* О кустарной художественной промышленности // Известия ВЦИК. — 1922. — № 127. — С. 3.

4. *Крамаренко, Л. Г.* Декоративное искусство России XX века. К проблеме формообразования и сложения стиля предметно-пространственной среды: автореферат дис… д-ра искусствоведения (17.00.04) / Крамаренко Людмила Георгиевна; МГХПА им. С.Г. Строганова. — Москва, 2005. — 60 с. — URL: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01002852592.pdf (дата обращения 09.07.2020). Народно-художественные промыслы 1917–1932. — Москва, 1986.

5. *Макаров, К.А.* Советское декоративное искусство / К.А. Макаров — Москва: Советский художник, 1974. — 332 с.: ил.

6. *Мусина Р.Р.* Научно-исследовательский институт художественной промышленности в системе науки и практики художественных промыслов // Москва: Ассоциация «Народные художественные промыслы России». 2017. С. 7–34.

7. *Мусина Р.Р.* Теория и практика отечественной художественной промышленности: явление неравное себе // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2019. — № 2. — Ч. 2. — С. 29–40.

8. О мерах содействия кустарной промышленности. 1919.04.26 // Исторические материалы: сайт. — URL: http://istmat.info/node/35847 (дата обращения 20.04.2020).