Н.В. БРЫЗГОВ

Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Промышленный дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: nick-62@yandex.ru

N.V. BRYZGOV

PhD of art history, professor of the Department of Industrial Design of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: nick-62@yandex.ru

ОСНОВАНИЕ В 1825 Г. С.Г. СТРОГАНОВЫМ «ШКОЛЫ РИСОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ К ИСКУССТВАМ И РЕМЕСЛАМ» КАК ЗАРОЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

FOUNDATION OF THE «SCHOOL OF DRAWING IN RELATION TO ARTS AND CRAFTS» IN 1825 BY S.G. STROGANOV AS THE BIRTH OF THE MOSCOW SCHOOL OF INDUSTRIAL DESIGN

Статья посвящена роли «Школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам» как первого шага в становлении московской школы промышленного дизайна. Автор обращает внимание на историю создания школы, анализирует развитие промышленного конструирования и технического рисунка, рассматривает особенности московской школы промышленного дизайна. Граф С.Г. Строганов понял необходимость внести в производство бытовых и промышленных вещей артистическое и национальное начало. Строгановская школа — старейшее художественно-промышленное учебное заведение России. В Москве, пострадавшей от пожара с наполеоновским нашествием, была большая надобность в создании красивых товаров для быта. Строганов ввел в программу черчение, «техническое рисование». Уже с 1830-х годах профиль образования стал расширяться, включая в себя не только рисунок и черчение, но и профилирование на работу с тканями, керамикой и пр. Стилистическая идентичность Строгановской школы довольно рано проявилась как поиск наци-

онального стиля в изобразительных искусствах в их применении к промышленности. Начиная с 1830-х годов, школа хорошо показывает себя на мануфактурных выставках. Историю Строгановской школы прослеживают с 1825 года, через конструктивизм ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, до современности.

The article is devoted to the role of the «School of drawing in relation to arts and crafts» as a first step in the establishment of the Moscow school of industrial design. The author draws attention to the history of the school, analyzes the development of industrial design and technical drawing, considers the features of the Moscow school of industrial design. Count S.G. Stroganov realized the need to introduce an artistic and national dimension into the production of household and industrial things. Stroganov School is the oldest art-industrial educational institution in Russia. In Moscow, which suffered from a fire with the Napoleonic invasion, there was a great need for creating beautiful household goods. Stroganov introduced «technical drawing» into the program. In the 1830s, the profile of education began to expand, including not only drawing, but also profiling for working with fabrics, ceramics, etc. The stylistic identity of the Stroganov School manifested itself quite early as a search for the national style in the visual arts in their application to industry. Since the 1830s, the school has shown itself well in manufactory exhibitions. The history of the Stroganov school is traced from 1825, through the constructivism of VKhUTEMAS-VKHUTEIN, to the present.

Ключевые слова: Строгановка, граф С.Г. Строганов, рисование, черчение, техническое рисование, московская школа промышленного дизайна, художественный подход к дизайну.
Keywords: Stroganovka, Count S.G. Stroganov, drawing, sketching, technical drawing, Moscow school of industrial design, artistic approach to design.

В России история дизайна развивалась в двух крупнейших городах параллельно, и сегодня исследователи анализируют становление и развитие таких старейших школ дизайна, как московская и ленинградская. Основание ленинградской связывают с основанием Центрального

училища технического рисования в 1876 г. Историю московской школы отсчитывают с основания графом Строгановым в 1825 г. «Школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам». Школа «возникла спустя десятилетие после Отечественной войны 1812 года, когда в образованном обществе начали задумываться о проблемах русской культуры и искать пути обновления национального искусства и художественной промышленности» [Дулькина, 2013, 14].

Граф С.Г. Строганов, участник Отечественной войны, знакомый с бытом и промышленностью европейских стран, понял необходимость внести в производство бытовых и промышленных вещей артистическое и национальное начало. Задача, поставленная графом Строгановым, была точна и вместе с тем идеалистична — «доставление ремесленникам и торговым людям возможности улучшать свои изделия при содействии науки и искусства» [Императорское..., 1913, 14]. Как отмечают исследователи, «осознание того, что образцы промышленных изделий, получаемые из-за границы, уже не могут в полной мере удовлетворять эстетический спрос в отечестве, вызвало общественную потребность иметь собственные (национальные) художественно-промышленное учебные заведения. И С.Г. Строганов был одним из первых, кто это понял и осуществил на практике, заложив фундамент отечественного художественно-промышленного образования» [Черных, 2017, 149–150].

Занятия в школе должны были проходить два дня в неделю по два часа, поскольку учитывалось, что обучаемые трудятся на фабриках и в мастерских, т.е. предполагалось обучение без отрыва от работы. Полный курс обучения составлял 6 лет. Строганов ввел в программу черчение, так как применение машин на фабриках «произвело надобность в рисовке по части механики, которой до сих пор в России совсем не занимались» [Гартвиг, 1901, 28–29].

Основание школы именно в Москве имело ряд причин: в Петербурге было больше как учебных заведений, так и умелых иностранных мастеров; кроме того, в Москве, пострадавшей от пожара с наполеоновским нашествием, была большая надобность в создании красивых товаров для быта.

Строгановская школа — старейшее художественно-промышленное учебное заведение России. Со дня своего открытия она принимала детей различных сословий и была ориентирована на творческое развитие каждого ученика. Обучение и питание для большинства сту-

дентов были бесплатными, а критерием поступления была одаренность поступающего и его способности к рисованию. В школе отсутствовали и телесные наказания, обязательные в то время в учебных заведениях [Черных, 2017, 138]. Школа была рассчитана на 360 учеников, и ее принципом была связь теории с практикой.

В то время как в послужившей ей образцом Парижской школе рисования (Ecole du dessin) давали навыки рисования, в Строгановке преподавались и другие предметы, которые были нужны для творческого развития. Поначалу было три специализации: 1) черчение, геометрия, рисование машин; 2) рисование фигур и животных; 3) рисование цветов и украшений. Поначалу целью работы училища было образование художников-рисовальщиков, художников-орнаменталистов: «Орнамент рассматривался как одно из немногих средств, способных бытовой вещи придать "совершенство". А нехватка проектировщиков с навыками классического рисунка образовывало разрыв между эстетическими качествами изделий отечественной промышленности и потребностями рынка, который традиционно восполнялся за счет импорта из Европы» [Черных, 2017, 137–138].

Однако уже в 1830 году здесь появляется класс технического набивного рисунка; в 1830-е начинается и обучение «лепнению» и росписи в глине, фаянсе, фарфоре [Курасов и др., 2015, т. 1, 17]. На втором году обучения рисовали пейзажи для живописи на фарфоре, на четвертом — лепили «украшения» из глины, на шестом – занимались росписью фарфора [Дулькина, 2013, 15]. Открытие в 1836 г. Особого учительского класса дало новый путь для выпускников: они могли идти учителями рисования и чистописания в школы и училища. Интересны подсчеты, проведенные в 1842 году: из 76 человек, которые окончили курс Школы рисования в 1836–1842 годах, шестеро пошли работать на фарфоровые фабрики, 32 — на ситценабивные, а остальные стали учителями рисования [Дулькина, 2013, 15]. С 1862 по 1886 г. окончило курсы 402 человека, из которых на фабрики рисовальщиками поступили 82, а 320 стали учителями рисования [Шульгина, Пронина, 2002, 332].

В XIX веке модель профессии в Строгановском училище строилась на овладении рисунком, что пролагало для выпускника путь к разработке гармоничных, полноценных проектов для ремесел и промышленности. Основными дисциплинами оставались рисунок и черчение: «Рисунок был способом познания композиции, пространства, формы в

постановках» [Лаврентьев, 2007, 67]. Также важным направлением изучения было исследование орнаментальных стилей (которое не только соответствовало стилевому направлению эпохи историзма, но и направляло взгляд студентов к закономерностям и обобщениям). Граф Строганов писал: «Мы украшаем наши комнаты изделиями французскими, а все механические орудия употребляем английские. Роскошь делает нас данниками французов, а прихотливая страсть к совершенству покоряет англичанам. <…> Каждый народ может довести у себя художества до такой степени совершенства, в которой они могут удовлетворять всем общественным его нуждам» [цит. по: Лаврентьев, 2007, 68].

Стилистическая идентичность Строгановской школы довольно рано проявилась как поиск национального стиля в изобразительных искусствах в их применении к промышленности. Так, сформулированная в 1830-х годах идеологическая триада — православие, самодержавие, народность — отразилась в поисках «русского стиля», что было связано с начавшимися исследованиями в области русской старины, изучению археологии и реставрации. Памятники прошлого рассматривались как богатейший источник национального стиля. В 1901 году это направление формулировалось следующим образом: «Преобладание композиций в русском стиле объясняется ближайшей и руководящей училищем задачей — направлять художественные инстинкты учеников на разработку красоты в русском национальном искусстве» [Сборник…, 1900, 3].

Педагоги и ученики школы проводили большую работу по изучению художественного наследия древнерусского искусства: изготавливали слепки-копии с белокаменного декора Владимиро-Суздальских храмов, копии с барельефов ворот Софии Новгородской, с рукописей.

Вместе с тем в программе Строгановского училища был и профиль промышленного дизайна: существовали задания по рисованию машин и станков. Проектирование, или класс «технического рисования», был открыт в школе в 1830 г. Промышленность XIX в. работала на образцах, которые нужно было приспособить к технологии массового производства, то есть создать «технологическую форму» орнамента. «На этой стадии рисунок включал в себя три части: копия орнаментальной формы; трансформация орнаментальной формы под машинную технологию; создание технического рисунка (технической документации и чертежа)» [Горелов, 2019, 11]. Несмотря на то, что программа дисциплины менялась, ее принципы связи с производством оставались неизменными.

В 1843 г. школа была передана в ведение государства. Она была преобразована во Вторую рисовальную школу, и в этот период уже создалась традиция комплектации преподавательских составов из выпускников этой же школы. В 1860 г., объединившись с первой рисовальной школой, заведение получило название «Строгановское училище технического рисования». К этому времени заведение уже содержало мастерские по многим направлениям: ткацкую, набивную, лепную, живописную и литографическую, а с 1867 г. — и керамическую. Основание в училище в 1864 г. Художественно-промышленного музея стало первым шагом к музеефикации прикладного искусства в России.

Нужно отметить, что начиная с 1830-х годов школа хорошо показывает себя на мануфактурных выставках. Так, преподаватель курса набивного рисунка А.П. Дитрих в 1839 году получил золотую медаль «за изделия и успехи учеников» на выставке в Санкт-Петербурге [Гартвиг, 1901, 308]. В 1845 г. на варшавскую выставку Вторая рисовальная школа предоставляет расписанные подносы и обойные рисунки [там же, 268]. Обозреватель выставки 1853 года в Москве писал, что «превосходной живописью, которую мы видим на гарднеровских произведениях высшего сорта, мы обязаны школе рисованья, основанной гр. С.Г. Строгановым» [цит. по: Дулькина, 2013, 16]: известно, что выпускник 1846 г. Дм. Шелякин и выпускник 1859 г. К.Т. Манков работали на заводе Гарднера [там же].

На выставке 1882 года Строгановское училище показало много работ в различных жанрах: «Строгановское центральное училище <…> экспонирует довольно большой коллекцией ландшафтов, живописи па изразцах через огонь, набивного рисования, ткацкого, орнаментального п раскрашенных изделий из глины. Единственным представителем мозаичного искусства является образ Богоматери» [Иллюстрированное…, 1882, 66].

М.Е. Елочкин пишет о строгановской школе — она «была сильна в направлениях дизайна, далеких от виртуальных пространств и в которых преобладает креатив, художественная сторона, — то есть внешняя красота предмета. <…> Строгановская школа описывается первой и второй областями функционального комфорта <т.е. объект и человек, объект и среда>» [Елочкин, 2010, 97].

Историю Строгановской школы прослеживают с 1825 года, через конструктивизм ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, до современности [Курасов и др., 2015]. Московская школа дизайна «развивалась как классически академическая с «архитектурным» стилем дизайнерской проектной

графики, преобладанием объемного решения вещи над цветографическим» [Лаврентьев, 2007, 287].

История московской школы дизайна еще не написана в подробностях, однако исследователи делают следующие заключения: «При всей сложности характеристики самого понятия Московской школы ("Строгановки") как стилевого явления преобладание на раннем этапе существования композиций школы в русском стиле объясняется целенаправленной задачей училища и влиянием стилевой и вкусовой ориентации местной художественной среды и культурной жизни Москвы, своеобразие которой оказывало большое влияние на все русское искусство. Это же стало причиной и увлечения Московской школы орнаментом, стилями, а позднее формализмом. Московская школа выгодно отличалась от Петербургской большим демократизмом, реалистической устремленностью, тяготением к передовым веяниям. Молодые художники, меньше стесненные в своих исканиях академическими рецептами, развивались в более живой и свободной творческой атмосфере. Путь к реализму совершался органичнее, без катаклизмов, которые имели место в петербургской художественной среде» [Мирзоян, 2017, 38].

Как отмечают современные исследователи, «задуманная в свое время как учебное заведение, готовящее специалистов-профессионалов среднего звена, работающих в сфере декоративно-прикладного искусства — от мебельщиков до альфрейщиков и мозаистов — "Строгановка" довольно быстро превратилась место, собирающее мастеров разных жанров и направлений» [Минервин, Шимко, 2004, 246], и сегодня это самый многопрофильный художественный вуз России, а также заведение, продолжающее и развивающее традиции московской школы промышленного дизайна.

Строгановская школа — старейшее художественно-промышленное учебное заведение России. Историю Строгановской школы прослеживают с 1825 года, через конструктивизм ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, до современности. В Москве, пострадавшей от пожара с наполеоновским нашествием, была большая надобность в создании красивых товаров для быта. Строганов ввел в программу черчение, «техническое рисование». Уже с 1830-х годах профиль образования стал расширяться, включая в себя не только рисунок и черчение, но и профилирование на работу с тканями, керамикой и пр. Начиная с 1830-х годов, школа хорошо показывает себя на мануфактурных выставках. Стилистическая идентичность Строгановской школы довольно рано проявилась как по-

иск национального стиля в изобразительных искусствах в их применении к промышленности.

Список литературы:

1. *Гартвиг А.* Школа рисования в отношении к искусствам и ремёслам, учреждённая в 1825 г. гр. С.Г. Строгановым. Её возникновение и развитие до 1860 г. Часть 1. — Москва, 1901. — 416 с.

2. *Горелов М.В.* Коммуникативные особенности рисунка Строгановской школы 1825–1840 гг. // Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология: сб. ст. по материалам XXV междунар. науч.-практ. конф. № 4 (25). — Москва: МЦНО, 2019. — С. 6–13.

3. *Дулькина Т.И.* Русский стиль в строгановской керамике. — Москва: Среди коллекционеров, 2013. — 233 с.

4. *Елочкин М.Е.* Подготовка специалиста-дизайнера среднего звена в условиях организации инновационной образовательной среды: дис. … канд. пед. наук. — Москва, 2010. — 321 с.

5. Императорское Строгановское центральное художественно-промышленное училище. 1912–1913 г. — Москва, 1913. — 150 с.

6. Иллюстрированное описание всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве. — Санкт-Петербург, Москва: Издание Г. Гоппе, 1882. — 270 с.

7. *Курасов С.В. (ред.)* Мастера Строгановской школы: 1945–2015. В 2 томах. — Москва, 2015.

8. *Лаврентьев А.Н.* История дизайна. — Москва: Гардарики, 2007. — 305 с.

9. *Минервин Г.Б., Шимко В.Т. (ред.)* Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. — Москва: Архитектура-С, 2004. — 288 с.

10. *Мирзоян С.В.* Становление и развитие Санкт-Петербургской школы промышленного дизайна. Конец XIX — начало XXI вв.: автореферат дис. … д-ра искусствоведения. — Санкт-Петербург, 2017. — 50 с.

11. Сборник композиций учащихся в Строгановском училище. Выпуск 1. — Москва, 1900. — 8 с.

12. *Черных Д.Г.* Художественно-промышленное образование в контексте национальной образовательной системы в XIX веке // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2017. — № 2/1. — С. 131–151.

13. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища. 1825–1918. — Москва: Русское слово-РС, 2002. — 336 с.