Р.Р. МУСИНА

Доктор искусствоведения, профессор кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» МГХПА им. С.Г. Строганова

e-mail: vr.goda5@gmail.com

R.R. MUSINA

Doctor of art, professor of the department of the Department of History and Theory decorative art and design of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts

e-mail: vr.goda5@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_11_17

ПРИОРИТЕТЫ В ПОДГОТОВКЕ ИСКУССТВОВЕДОВ С УКЛОНОМ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЙ ПРОФИЛЬ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА» МГХПА ИМ. С.Г. СТРОГАНОВА)

PRIORITIES IN THE PREPARATION OF ART HISTORIANS WITH SLOPE IN DECORATIVE AND APPLIED PROFILE (FROM THE EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF HISTORY AND THEORY DECORATIVE ART AND DESIGN OF THE STROGANOV MOSCOW STATE ACADEMY OF DESIGN AND APPLIED ARTS)

В статье рассмотрены особенности подготовки искусствоведов в Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. В силу специфики вуза студенты дополнительно к общей программе ориентированы на освоение декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства. Этот профиль долгое время в подготовке специалистов в отечественной практике не выделялся.

The article discusses the features of training art critics at the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts. Due to

the specifics of the university, in addition to the general program, students are focused on the development of decorative-applied and monumental-decorative arts. For a long time, this profile did not stand out in the training of specialists in domestic practice.

Ключевые слова: образование, история искусств, декоративно-прикладное искусство, Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова.
Keywords: education, history of arts, arts and crafts, the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts.

Пространство искусства обширно. Изначально задачей образовательного процесса подготовки искусствоведов являлось показать студентам масштаб явления, выделить эволюционные процессы, погрузить их в разнообразие видов и жанров искусства. И все же в обилии материала терялась крупнейшая область — декоративно-прикладное искусство. Достаточно для примера взять фундаментальные издания по истории искусств (1), где на декоративно-прикладное искусство приходилось всего по нескольку страниц. Собственно всеобщей истории декоративно-прикладного искусства до сих пор не создано. «История декоративного искусства» А. Морана появилась только в восьмидесятые годы XX века, но она не оправдала надежд на полноту и равнозначность рассмотренных явлений, что само по себе подтвердило неохватность явления во всем его многообразии. Симптоматично и то, что декоративно-прикладное искусство — область творчества, обладающая своей спецификой. Она нуждается в специфичном подходе ее освещения и особых формах изучения. Может быть, поэтому ей уделяется немного внимания во всеобщих изданиях по искусству, авторы только констатируют ее наличие, приводя в пример отдельные выдающиеся памятники, которые укладываются в контекст обзора материала изобразительного искусства и архитектуры. Правда, существуют многочисленные издания, в том числе альбомного характера, посвященные творчеству отдельных художников, статьи в сборниках, освещающие частные проблемы того или иного вида или жанра искусства. Для образовательного процесса не хватает учебника, оснащенного понятийным аппаратом, формирующего взгляд обучающегося на декоративно-прикладное искусство в целом, где не только прослеживается история, но и дается теория, представлена практика в ее эволюционном стилевом

развитии, выявляется специфика видов искусства, методика работы с разнообразными материалами предметного мира.

Видимо, причиной отсутствия трудов обобщающего характера, прежде всего, является само декоративно-прикладное искусство, его трудно охватываемый масштаб и многосоставной характер. Другая причина кроется в сложившейся иерархии искусств, которую замыкает ДПИ. Думается, что этим вызвано «остаточное» внимание к этой области со стороны крупных ученых-теоретиков. При этом накоплен материал частного характера — издано много монографий, альбомов, каталогов выставок — его необходимо систематизировать, обобщить. Обобщение предполагает и структуризацию составляющих ДПИ видов искусств.

Декоративно-прикладное искусство, или искусство предметного мира, — чрезвычайно многовидовая область художественного творчества. Оно включает в себя древнейшее искусство народов мира, традиционное народное и профессиональное авторское искусство, объединяет области тиражного производства — художественную промышленность и дизайн предметов быта. Несколько особняком в нем стоит самодеятельное предметное творчество, но оно имеет точки стыковки с традиционным искусством и развивается на принципах авторской работы, что сближает и принципиально разъединяет этот блок с авторским профессиональным искусством.

К видовому разнообразию ДПИ прибавляется разделение по материалам: керамика, стекло, дерево, металл и др., каждый из которых подчеркнуто специфичен, имеет выработанные и рекомендуемые особенности работы с ним. Все они базируются на освоении ремесленных приемов и использовании технологий своего вида производства. Кроме этого, декоративно-прикладному, как и изобразительному, искусству присуще жанровое многообразие. Бытование изделий ДПИ определяется их бифункциональным характером — утилитарной и декоративной функцией, их приоритеты могут меняться местами, но их связь в предмете неразрывна.

В силу сказанного, специфика декоративно-прикладного искусства должна быть представлена обучающимся в ее особой природе, отличной от изобразительного искусства, поэтому блок предметов по истории и практике ДПИ чрезвычайно важен в образовательном процессе такого специализированного вуза, как Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова. Вуз не только готовит творческие кадры для этой сферы деятельности, но вот

уже четверть века — искусствоведов, обладающих методикой работы с материалом декоративно-прикладного искусства.

Кафедра «История и теория декоративного искусства и дизайна» МГХПА им. С.Г. Строганова — одна из немногих в стране, приоритетно готовит специалистов с уклоном в эту сферу деятельности. Недостаток печатных пособий здесь восполняется образовательной практикой. Уже на первом курсе студенты — будущие искусствоведы — знакомятся с творческими кафедрами академии, готовящими специалистов по разным видам декоративно-прикладных искусств, монументально-декоративного искусства, художественной реставрации, посещают их мастерские, получают первые представления о специфике ДПИ, технологических процессах (курс «Материалы и технологии в декоративном искусстве»). Первый год обучения завершается ознакомительной практикой «Усадебная культура Подмосковья», в ходе которой большое внимание обращается на предметный мир подмосковных усадеб, сложившиеся ансамбли вещей в их стилистической чистоте. Это важный момент в фокусировании внимания к предметному миру. На летней практике в Санкт-Петербурге студенты второго курса знакомятся не только с памятниками скульптуры, садово-паркового искусства и музеями, но и коллекциями ДПИ и мебели.

Уже со второго года обучения студенты погружаются в материал декоративного искусства. Обширный курс (144 часа) истории декоративно-прикладного искусства в своей вводной части знакомит их со спецификой материала, теоретическими наработками в этой области, именами ученых, сформировавших науку. Основной блок состоит из двух частей — история зарубежного и отечественного ДПИ. Его целью является ввести материал курса в контекст мирового художественного процесса, показать самобытность древних художественных ремесел, обозначить стилевую эволюцию европейского декоративно-прикладного искусства, его место и роль в разные периоды мировой художественной истории, особый характер общестилевых процессов в проявлениях разных видов прикладных искусств.

Курс истории ДПИ, параллельный истории изобразительного искусства, острее обозначает специфические различия изобразительного и декоративно-прикладного искусств, выявляет самобытный характер искусства предметного мира. В части отечественной истории, наряду с выделением оригинального воплощения стилевых процессов, особое внимание

уделяется привнесению в них национального фактора. Курс, несмотря на исторический подход, включает и современный материал, который также дается в стилистическом ракурсе и рассматривается на примере авторских произведений и предметов художественной промышленности. Без такого предмета, дающего широкий фокус глобальных художественных процессов, невозможно учащимся в полной мере освоить частные вопросы, которым они посвящают свои рефераты и курсовые работы.

В развитие общетеоретического курса истории декоративно-прикладного искусства студенты получают знания раздельно по разным видам. Цикл для бакалавриата выстроен по материалам: история художественной керамики, металла, стекла, ткани, искусство мебели и монументально-декоративное искусство, в которых происходит углубление в тонкости технологий, знакомство с центрами производства, выдающимися именами в каждой области искусства. Эти компактные предметы не дублируют материал общего курса, а закрепляют его через выявление специфических особенностей каждого изучаемого вида, ярких имен и выдающихся произведений.

Особое внимание в учебном процессе бакалавриата уделяется традиционному народному искусству — яркому многонациональному явлению отечественной художественной культуры. Входящее крупным блоком в систему декоративно-прикладных искусств, оно является базовым по наличию специфических видовых признаков. На примере традиционного искусства легче освоить гармонию как конструктивного, композиционного решений, так и колористического строя декора, познать семантику образов. Материал этого курса дает студентам понимание национальной самобытности отечественного искусства, способствует осмыслению его места в современном художественном процессе, а в дальнейшем должен послужить его сохранению.

Не менее актуальным для современной практики является курс «Экспертиза и атрибуция предметов искусства», дающий студентам возможность посмотреть на значимость предметного мира и с этой стороны. Так многослойно прорабатываемый в процессе учебной программы материал ДПИ отвечает актуальным запросам современной художественной практики.

Реализация программы по ДПИ построена с учетом двух ступеней образования. В бакалавриате на историческом материале и эволюционных процессах студенты осваивают базовые знания, а в магистра-

туре изучают сложившиеся направления и виды искусств, которые стали значимыми в современном художественном процессе. К таким следует отнести «Историю костюма и моды», «Стилистические направления в ДПИ XX века» и др. При этом следует отметить, что предметы блока могут выбираться студентами и каждый год варьироваться.

Вариативная часть учебной программы состоит из авторских программ преподавателей кафедры. Они рассчитаны на тесный контакт со студентами, учитывают запросы молодого поколения к тем или иным вопросам искусства. В последние годы усилился интерес студентов к искусству Востока, где большую долю составляют дисциплины, рассматривающие искусство предметного мира (курс «История искусства стран Востока и ислама»).

Лучшим показателем сложившегося интереса у студентов к декоративно-прикладному искусству являются темы дипломных работ и магистерских диссертаций, которые преобладают по количеству в общем объеме выполненных работ: «Ювелирное искусство дома Кристиан Диор», «Дом моды ИРФЕ. История, стилевая линия, коллекции», «Художественное стекло Веры Мухиной», «Русский женский костюм эпохи ампир», «Ювелирный Дом Бушерон. Конец XIX — начало XXI вв. История сложения фирменного стиля», «Стилистическая эволюция ювелирных украшений первой четверти XX века: от модерна к ар деко», «Дома Высокой моды: от стиля к эпатажу» и др. Их темы по преимуществу не назначаются, а предлагаются самими студентами, оттачиваются в остроте аспектов рассмотрения с научными руководителями. Не менее важно, что они разнообразны по подходам к исследованию проблем, но всегда обретают актуальность с научной точки зрения. Работа над проблематикой нередко продолжается в аспирантуре или в практической деятельности. Примером этого стала дипломная работа К. Гусевой «Новаторские декоративные приемы в советских набивных тканях 1950–1960-х годов» (2018), развившаяся в крупную выставку Музея Москвы «Ткани Москвы» (2019).

К сказанному необходимо добавить, что обучение в профильном вузе будущих практиков и теоретиков способствует формированию климата понимания и дружбы, важного для дальнейшего профессионального содружества художников и искусствоведов.

Примечания:

1. Всеобщая история искусств в 6 томах. — М.: Искусство, 1956–1966; Малая история искусств. Серия в 10 томах. — М.: Искусство; Dresden: Veb Verlag der Kunst, 1972–1991 и др.

Список литературы:

1. *Вагнер Г.К., Велецкая Н.И.* О народном искусстве и его проблемах // Искусство. — 1978. — № 5.

2. *Вагнер Г.К.* О соотношении народного и самодеятельного искусства // Проблемы народного искусства / под редакцией М.А. Некрасовой и К.А. Макарова. — Москва: Изобразительное искусство, 1982.

3. *Василенко В.М.* Русское прикладное искусство. Истоки и становление. I век до нашей эры — XIII век нашей эры. — Москва, 1977.

4. *Воронов В.С.* О крестьянском искусстве. Избранные труды. — Москва: Советский художник,1972. — 352 с.

5. *Воронов Н.В.* О дифференциации искусства предметного мира // Человек, предмет, среда. Вопросы развития советского декоративного искусства 60–70-х годов. Сборник статей под редакцией В.П. Толстого. — Москва, 1980. — 256 с.

6. *Каган М.С.* О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории. — Ленинград, 1961. — 160 с.: ил.

7. *Моран А.* История декоративно-прикладного искусства. — Москва, 1982.

8. *Некрасова М.А.* Народное искусство как часть культуры: теория и практика. — Москва: Изобразительное искусство, 1983. — 343 с.: ил.