С.Н. ФЕДУНОВ

Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Художественный металл» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: snfedunov@yandex.ru

М.М. ЗИНОВЕЕВА

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры ХРМ РГХПУ им. С.Г. Строганова, директор Музея РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: zinoveeva.marina@yandex.ru

S.N. FEDUNOV

Candidate of art history, professor of the department of «Art metal» of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: snfedunov@yandex.ru

M.M. ZINOVEEVA

Candidate of art history, associate professor of the department of RHM of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts, the Director of the Museum of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: zinoveeva.marina@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_2_117_129

ПРОЕКТ ВОССОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МАСТЕРОВ СТРОГАНОВСКОЙ ШКОЛЫ В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

THE PROJECT OF RECREATING THE OBJECTS OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE MASTERS OF THE STROGANOV SCHOOL IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

Статья вводит в научный оборот культурно-исторический проект «Воссоздание предметов историко-культурного наследия мастеров Строгановской школы» на кафедре «Художественный металл», в рамках которого студенты выполняли в материале

предметы по графическим проектам учащихся Императорского Строгановского училища. В музеях сохранилось незначительное количество изделий, выполненных в мастерских училища, однако они дают обширный материал для осмысления национального художественного наследия и являются ключевыми для истории Строгановской школы и отечественного декоративно-прикладного искусства в целом.

The article introduces into scientific circulation the cultural and historical project «Reconstruction of objects of the historical and cultural heritage of the masters of the Stroganov School» at the Department of Artistic Metal, within which students performed subjects in the material based on graphic projects of students of the Imperial Stroganov School. A small number of products made in the workshops of the school have been preserved in museums, but they provide extensive material for understanding the national artistic heritage and are key to the history of the Stroganov school and the national decorative and applied arts in general.

Ключевые слова: Строгановское училище, система образования, декоративно-прикладное искусство XIX — начала XX века, художественная обработка металла, Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства, технология изготовления.
Keywords: Stroganov School, education system, the 19th — the early 20th century Decorative and Applied art, metal art processing, Museum of Decorative, Applied and Industrial Art, manufacturing technology.

Сегодня наиболее актуально стоит задача изучения и творческого освоения отечественного культурного и художественного наследия.

В рамках культурно-исторического проекта «Воссоздание предметов историко-культурного наследия мастеров Строгановской школы» («Строгановская коллекция») на кафедре «Художественный металл» под руководством профессора, кандидата искусствоведения Сергея Николаевича Федунова студентами по графическим проектам учащихся Императорского Строгановского училища 1910-х годов из собрания Музея РГХПУ были выполнены в материале нереализованные в свое время предметы, являющиеся ключевыми для истории Строгановской школы и отече-

ственного декоративно-прикладного искусства в целом.

Рис. 1. С.Н. Федунов, студенты 1 курса кафедры «Художественный металл»

В настоящее время, когда возрос интерес к изделиям Строгановского училища конца XIX — начала XX века, представляющим самостоятельное направление в общем русле отечественного искусства, данный проект имеет научное и практическое значение. Строгановское училище внесло значительный вклад в русскую художественную культуры, выработав особую систему подготовки проектировщиков и мастеров, создав неповторимые изделия, которые являются «золотым» вкладом в историю декоративно-прикладного искусства и составляют уникальную часть музейных и частных коллекций.

Данный научно-практический проект становится наиболее актуальным из-за того, что в музеях сохранилось незначительное количество изделий в материале, в основном, они представлены в отечественных и зарубежных частных коллекциях. Однако эти предметы дают обширный материал для осмысления национального художественного наследия, в них с исключительной силой и самобытностью проявились талант и мастерство преподавателей и учеников Строгановского училища, среди которых были выдающиеся художники и архитекторы: М.А. Врубель, Ф.О. Шехтель, А.Н. Кекушев, С.У. Соловьев, Ф.О. Богданович, Л.М. Браиловский, Н.С. Курдюков, С.В. Ноаковский, И.В. Жолтовский, Д.П. Сухов, Н.А. Андреев. В начале XX века в Строгановке преподавали и талантливые выпускники училища, вели класс композиции С.И. Вашков, А.П. Барышников, Н.Н. Соболев, В.Е. Егоров, Ф.Ф. Федоровский, И.И. Нивинский.

Строгановские изделия — уникальные произведения декоративного искусства, изготовленные либо одним автором — учеником под руководством преподавателя и мастера, либо целым коллективом учащихся, в тесной взаимосвязи и в нескольких мастерских — чеканной, эмальерной, монтировочной и др. Чаще всего для изготовления ювелирных изделий в мастерских использовали серебро, активно использовали медь, латунь и бронзу, подчеркивая в своих изделиях удивительные свойства

металлов, их пластичность и декоративные качества. Кроме того, в изделия включали полудрагоценные и поделочные камни, жемчуг, перламутр, эмали и такие материалы, как стекло, кожу, слоновую кость, дерево.

Несмотря на то, что предметов, изготовленных в материале, сохранилось не так много, собрание Музея РГХПУ располагает значительным количеством проектов и эскизов, созданных учащимися Строгановского училища конца XIX — начала XX века. Один из разделов — это работы, выполненные для эмалевой, чеканной, ювелирной, монтировочной и литейной мастерских. На учащихся возлагалось создание эскиза, композиции и проекта изделия из металла, декорированного эмалью, чеканкой и гравировкой, с включением камней и вставок из других материалов. Графические композиции учащихся — превосходно выполненные работы, которые отличают простота и изысканность рисунка, тщательность исполнения и утонченная цветопередача.

В Строгановском училище композиция была одним из важнейших художественных предметов и преподавалась в следующем порядке: по всем специальностям задавались особые недельные, двух-, трехнедельные и месячные программы, которые должны были исполняться учащимися VI класса обязательно в русском стиле, для учащихся VII и VIII классов — в произвольном стиле. В последнем, выпускном, VIII классе за учебный год исполнялось всего четыре задания: два небольших, составлявших месяц, одно — по заданию дежурного преподавателя и другое — по собственному выбору; последняя выпускная работа выполнялась по заданию Учебного комитета.

На рубеже XIX — начала XX века в стилистике композиций и изделий строгановцев происходят значительные преобразования. На смену копированию форм и орнаментов древнерусских изделий приходит более глубокое осмысление исторического наследия, учащиеся уже не просто заимствуют орнамент и декоративные элементы исторических стилей, а творчески переосмысливают их. Художники свободно орнаментировали изделия, комбинируя различные растительные и геометрические мотивы, стилизуя их в духе модерна и обогащая ювелирное искусство оригинальными решениями в орнаменте, форме, цвете и композиции. Графические работы отражают определенные требования к процессу обучения в Строгановском училище на разных этапах его развития, позволяют проследить эволюцию процесса художественно-промышленного образования в России.

Для того чтобы приступить к работам по воссозданию объектов историко-культурного наследия мастеров Строгановской школы, необходимо было провести серьезную подготовительную научную работу, включающую целый комплекс исследовательских и проектных мероприятий. К ним относятся: сбор и обработка имеющихся исторических и архивных сведений; изучение сохранившихся аналогичных эскизов, проектов и предметов, выполненных в материале; изучение технологических приемов, которые использовали для изготовления изделий; освоение особенностей технологий и процессов изготовления, применявшихся ранее, что позволило максимально точно и достоверно воспроизвести внешний облик воссоздаваемого памятника.

Проектирование люстр, подсвечников и других осветительных приборов всегда входило в число учебных заданий как в Императорском Строгановском училище, так и в воссозданной Строгановке в послевоенный период. В дальнейшем осветительная арматура выполнялась в мастерских училища. Люстры, бра, светильники и паникадила, изготовленные в технике литья, чеканки и гравировки, приобретали новый декоративный эффект в организации окружающей среды, благодаря сочетанию просечного листового металла и накладных элементов, выполняющих функцию профиток и розеток, крепежа и опоры.

В качестве предмета для воссоздания в материале был выбран подсвечник с эмалью на две свечи, спроектированный в 1910-е годы учащимся Строгановского училища Михаилом Одиноковым. Процесс создания предмета базировался на научно отработанной методике, включающей анализ, проектирование, макетирование и технологические операции.

Рис. 2. Проект подсвечника с эмалью на две свечи. Ученик Строгановского училища Одиноков М. 1910-е гг. Бумага, акварель, тушь

Рис. 3. Подсвечник на две свечи. Выполнен по эскизу ученика Одинокова М. 1910-е гг. Кафедра Художественного металла РГХПУ им. С.Г. Строганова. Руководитель С.Н. Федунов. 2013 г. Медь, латунь, горячие эмали. В. 30

Рис. 4–5. Этапы выполнения предмета в материале

Предмет спроектирован в традиционной манере изготовления подсвечников XVII века, с ажурной стойкой в виде развернутого в одной плоскости древа, с симметричными завитками и стилизованными головками коней вверху. Высокая ножка, декорированная эмалевыми вставками, переходит в расширяющееся книзу круглое выпуклое основание. На профитках — вставки, изготовленные в технике горячей эмали. Соразмерность различных мотивов образует четкий графический рисунок, а декоративный строй подсвечника выглядит очень выразительно и нарядно. В общем построении предмета органично соединены традиционность и черты, привнесенные стилем модерн. Подчеркнутая затейливость этого двухсвечника определяет, помимо основного его назначения, еще и декоративное — служить прекрасным украшением интерьера.

Подсвечник выполнен студентами из латуни и меди, с применением техники литья, чеканки, выколотки, скани, горячей эмали и монтировки. В начале процесса изготовления по рисунку были сделаны шаблоны, затем лепилась из пластилина форма плоскости древа.

Последующая операция была связана с формовкой и изготовлением восковой модели, которая отливалась из латуни. Дальнейшая операция была связана с обработкой отлитой детали: отрезались литники, шлифовалась и полировалась поверхность. Ножка была сделана способом дифовки по выточенной из плотной породы дерева заготовке, с последующей выколоткой четырех массивных стилизованных шаров. Основание было выколочено из листового металла по заготовленной форме.

Дальнейшие операции были связаны с заготовкой цилиндров со сканью под эмаль и ее запеканием. Вся конструкция держится на стержне, который крепится в литой детали, проходит через ряд эмалированных цилиндров, ножку и скрепляется гайкой, спрятанной в основании подсвечника.

Рис. 6. Проект паникадила с эмалевыми вставками зеленого цвета. Ученик Строгановского училища. Начало XX в. Бумага, акварель, тушь

Для изготовления следующего предмета в материале был выбран проект люстры-паникадила, выполненный учащимся Строгановского училища в 1910-е годы. Воссоздаваемая люстра принадлежит к классическим образцам проектного творчества учащихся Строгановского училища. Аналогичные светильники всегда составляли часть интерьерных композиций, создававшихся для показа на международных и всероссийских выставках.

Многоярусная подвесная люстра относится к типу «паникадило-хорос», который считается самой древней формой главного светильника в христианском храме и входит в группу новгородских светильников.

Конструкция люстры представляет собой круг, собранный из ажурных и фигурных сердцевидных пластин, с вкраплениями зеленой эмали, которая подвешивалась на сходящихся вверху цепях. По внешнему краю ажурного круга крепятся декоративные S-образно изогнутые кронштейны в виде стилизованных ветвей с цветами и листьями, которые поддерживали венчики для свечей. Внизу, в центре, — полусферическая чаша, состоящая из ажурно-прорезных сегментов. Люстра имеет типичные стилизованные орнаментальные формы, достаточно мягкие и округлые, повторяющиеся во многих изделиях конца XIX — начала XX века.

На основе графического проекта были определены масштаб и реальные размеры предмета (по типовому размеру свечей). Каждая деталь была вычерчена, по чертежу изготовлен шаблон, а затем с использованием технологий, существовавших в начале XX века, изготовлены детали. Всего выполнено более двухсот деталей.

Рис. 7–8. Этапы выполнения предмета в материале

Рис. 9. Проект дарохранительницы. Ученик Строгановского училища Рапник Л. 1910-е гг. Бумага, акварель, поталь (золотая), тушь

Одним из направлений деятельности мастерских по художественной обработке металла было проектирование культовых изделий и церковной утвари — окладов икон, дарохранительниц, складней, литургических сосудов, богослужебных книг, образков с использованием чеканки, гравировки и перегородчатой эмали, а также литых нательных и выносных крестов и целых иконостасов. Композицию необходимо было оформить, с одной стороны, в традиционном каноническом ключе и в то же время — привнести оригинальность и новизну в их художественное решение.

Интересная работа проходила по воссозданию в материале дарохранительницы 1910-х годов по проекту Людвига Рапника.

Людвиг Христофорович Рапник, виртуозно владел чеканным мастерством и уже во время обучения выполнял «особо ответственные» заказы для фирмы Фаберже. Одним из интересных заданий было «чеканить по серебру обрамление для какой-то хрустальной вазы, в виде лебедя, который охватывал вазу распростертыми крыльями» [1, с. 38].

Дарохранительница выполнена в виде стилизованной миниатюрной часовни, увенчанной тремя луковичными главками с крестами, украшена ажурной решеткой, эмалевыми вставками и разноцветными камнями, что подчеркивает драгоценность изделия. Дарохранительни-

ца состоит из трех крупных объемов: четырехгранного основания, наполненного ажурными литыми элементами, закрепленными на просечном каркасе; основной цилиндрической формы, выполняющей роль хранительницы; сферического купола, с тремя возвышающимися стилизованными крестами. Проект дарохранительницы отличается оригинальной композицией, декоративностью и представляет гармоничное целое, благодаря художественному решению, основывающемуся на четком соотношении элементов декора и формы.

Рис. 10–11. Этапы выполнения предмета в материале

Прежде чем приступить к изготовлению дарохранительницы в материале, потребовалось создать ее макет из картона, бумаги и пластилина. После того как была сделана нижняя часть из металла (латунь), необходимо было выпилить четыре больших прямоугольных окна, в которые вставлялись ажурные пластины с круглыми литыми клеймами с растительным орнаментом, в четырех из которых крепилось по пять поделочных камней разного цвета. Клейма необходимо было сначала вылепить из пластилина, затем продублировать в воске. После доработки восковых заготовок следовала формовка в смесь, состоящую из гипса, которая служила для дальнейшей подготовки к литейному процессу. После произведенного литья следовала дальнейшая работа над заготовками: отпиливание от летников, «чеканка по литью», гравирование, шлифовка, полирование. Таким способом «по выплавляемой модели» были изготовлены: ножки, вставки на цилиндрический объем, четыре картуша с клеймами со сценами из евангелия и три стилизованных креста.

Основной корпус дарохранительницы имеет два больших просечных элемента, с арочным завершением, на растительном орнаменте которого смонтированы круглые клейма с двуглавыми орлами. Съемная крышка, сделанная в виде сферы, густо гравирована растительным

орнаментом и украшена камнями разного цвета. Четыре картуша завершаются стеклянными, продолговатыми цветными стеклами, смонтированными на штифтах, которые оканчиваются маленькими крестиками. В рельефных клеймах использована эмаль, которая дополнена росписью с библейскими сюжетами. На поверхности рельефных картушей, орнаментированных стилизованными растениями и цветами, закреплены камни красного цвета.

Рис. 12. Проект лампады. Ученица Строгановского училища III класса Зайцева. 1910-е гг. Бумага, акварель

В материале была изготовлена лампада по проекту ученицы III класса Зайцевой. Лампада выполнена в виде чаши, подвешенной на трех цепях, к днищу которой прикреплена пышная кисть.

Лампада по краю украшена декоративными зубцами и надписью, ниже по центру тулова — пояс с чеканным растительным орнаментом, перегородчатой эмалью и вставками-медальонами с расписной эмалью. Эмалевые вставки активно использовались для украшения изделий в разных мастерских училища — чеканной, ювелирной, столярно-резчицкой, художественной обработки кожи для изготовления мебели. Ученики Строгановки знали практически все приемы конечной отделки изделия: после запекания эмали плакеты оправляли в касты или монтировали на предметы — ларцы; шкатулки, как металлические, так и деревянные; шкафы.

В процессе воссоздания использовались исключительно аутентичные материалы и технологии. В работе по изготовлению лампады были использованы технологии дифовки, чеканки, пайки, литья, монтировки. По деревянной модели из меди был изготовлен корпус лампады. Следующим этапом работы было нанесение рисунка на металл, разметка под эмалевые вставки и сам процесс чеканки, который выполнялся с наружной части чеканами, а с внутренней части — чеканами-трещотками. Для вставок использовалась листовая медь, которая покрывалась белой эмалью, затем расписывалась и запекалась в несколько этапов, при этом соблюдалась последовательность подготовленного пигмента — от тугоплавкого к легкоплавкому.

Учащимися Строгановского училища за время обучения в конце XIX — начале XX века было создано множество эскизов и проектов пред-

метов декоративно-прикладного искусства, все они гармонично исполнены, красивы в тонах и довольно разнообразны по назначению. При этом большое значение отводилось поиску красивых и гармоничных форм, развитию умения компоновать декор и рисунки на этой форме, подбору цветовой палитры. Все проектные работы отличают чистота линий и силуэтов, соблюдение и выверенность пропорций, утонченность цветовой гаммы, а также продуманность изображаемой формы, в которой орнамент органично сочетался и подчеркивал конструкцию предмета.

Имея достаточно хороший опыт работы с материалом, владея технологией обработки металлов и зная их свойства и возможности, строгановцы с высочайшим мастерством выполняли композиции изделий, отлично представляя дальнейшее изготовление предмета в материале, что, несомненно, является характерной чертой проектных работ учеников Строгановского училища.

Высокохудожественные изделия, выполненные в материале, и учебные проекты Строгановского училища помогают понять и выявить предпосылки многих преобразований в истории русского декоративно-прикладного искусства, а достигнутые достижения позволяют говорить о формировании уникальной школы ювелирного и проектного мастерства, развивающейся и сохраняющей отечественные традиции.

Таким образом, владение формой и колоритом, при изяществе рисунка, может быть всегда примером, достойным подражания. Воссоздавая предметы по сохранившимся проектам, мы восполняем пропуски в музейном собрании, раскрывающие непрерывность и преемственность развития отечественной школы декоративно-прикладного искусства, а выполненные предметы можно включать в состав постоянной экспозиции и тематических выставок, организуемых РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Рис. 13. Этапы выполнения предметов в материале

Воссоздавая предметы по проектам начала XX века, студенты изучают неповторимый почерк Строгановской школы, стремящейся к выявлению структурности, конструктивной ясности и в то же время декоративности при сохранении национальных традиций; овладевают различными техниками изготовления художественных предметов из металла, изучают перегородчатую и расписную эмаль, знакомятся с основами филигранного и сканного мастерства, практически осваивают физические свойства металлов; приобретают необходимые навыки и приемы формовочного дела, работы с воском, гипсом и основами литейного дела, что дает учащимся возможность быть независимым в выборе способов изготовления предметов и арт-объектов.

Культурно-исторический проект «Воссоздание предметов историко-культурного наследия мастеров Строгановской школы» оказывает неоценимую помощь для молодого поколения в освоении исторического наследия отечественного декоративного искусства. Воссоздавая художественны предметы из металла, современные студенты знакомятся с историей и традициями уникального учебного заведения, которое на протяжении уже почти 200 лет находится в авангарде искусства и развития отечественной художественной промышленности и дизайна.

Список литературы:

1. *Вихарева Н.И.* Рождение новой профессии (по воспоминаниям З.Н. Быкова). Люди, события факты. — Москва, 2006.

2. *Зиновеева М.М.* Из истории Строгановского музея // Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С.Г. Строганова. — Москва: Русский миръ, 2020. — С. 10–29.

3. *Зиновеева М.М., Федунов С.Н.* Мастерские художественного металла Строгановского училища и ювелирная промышленность России // Декоративно-прикладное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2019. — № 3. — Часть I. — С. 344–357.

4. *Зиновеева М.М., Трощинская А.В.* Искусство Серебряного века в собрании музея МГХПА им. С.Г. Строганова. — Москва, 2021.

5. Императорское Строгановское Центральное художественно-промышленное училище 1912–1913 г. — Москва, 1913.

6. Отчет, составленный Императорским Центральным художественно-промышленным училищем за 1909–1910 годы. — Москва, 1910.

7. Отчет, составленный Императорским Центральным художественно-промышленным училищем за 1913–1916 годы. — Москва, 1916.

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

9. Светильник: религиозное искусство в прошлом и настоящем. — Москва, 1913. № 1.

10. Строгановское центральное училище технического рисования в Москве // Искусство и художественная промышленность. — 1899. — № 5. С. 38–52.

11. *Федунов С.Н.* Мастерские по художественной обработке металла Императорского Строгановского училища при директоре Н.В. Глоба? // Академик Императорской Академии художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище: Материалы международной научно-практической конференции / МГХПА им. С.Г. Строганова. НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. — Москва, 2012. — С. 283–303.

12. *Федунов С.Н.* Организация учебного процесса и развитие мастерских по художественной обработке металла в Императорском Строгановском училище в начале XX века // Николай Васильевич Глоба и российское художественно-промышленное образование: Материалы международной научно-практической конференции / Российская Академия художеств. НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. РГХПУ им. С.Г. Строганова. — Москва, 2023. — С. 76–87.