О. А. ЧИСТЯКОВА
Заведующая кафедрой «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: Felixv68@mail.ru

O. A. CHISTYAKOVA
Head of the of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: Felixv68@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_1_82_88

НАСЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА Н.Б. ЮСУПОВА МАСТЕРАМИ СТРОГАНОВСКОГО УЧИЛИЩА

INHERITANCE BY THE MASTERS OF THE STROGANOV SCHOOL OF GLASS PRODUCTION TRADITIONS BY N.B. YUSUPOV

Кафедра «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова сегодня является одним из центров сохранения традиций обработки стекла, в том числе технологии алмазного гранения. Изучению наследия стекольного производства во многом способствуют исторические связи Строгановского училища с частным стекольным заводом Н.Б. Юсупова, существовавшем в первой половине в XIX в. в подмосковном имении Архангельское. Творческий подход к обучению позволяет расширить спектр декоративных решений и разработать новые композиционные приемы, основанные на изучении традиционных методов художественной обработки стекла.

The Department of «Art Glass» of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts today is one of the centers for preserving traditions and technologies of glass processing, including diamond cutting. The study of the heritage of glass production is largely facilitated by the historical ties of the Stroganov School with the pri-

vate glass factory of N.B. Yusupov, which existed in the first half of the nineteenth century in the Arkhangelsk estate near Moscow. A creative approach to learning allows you to expand the range of decorative solutions and develop new compositional techniques based on the study of traditional methods of artistic glass processing.

Ключевые слова: художественное стеклоделие, история русского стекла, Н.Б. Юсупов, Строгановское училище.
Keywords: artistic glassmaking, history of Russian glass, N.B. Yusupov, Stroganov School.

«Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам», как первоначально именовалось Строгановское училище, была создана в 1825 г. как образовательное учреждение художников-промышленников. Живое участие в деле художественного образования учащихся в конце XIX столетия принимали наследники Юсуповых, в частности, князь Ф.Ф. Юсупов (1887–1967 гг.), граф. Ф.Ф. Сумарков-Эльстон (1856–1928 гг.) и его жена З.Н. Юсупова (1861–1939 гг.). Граф являлся Председателем Совета Директоров, а Зинаида Николаевна входила в состав попечительского Совета.

В конце XIX в. в подмосковном имении Юсуповых, Архангельском, было выстроено специальное здание, в котором размещались художественные классы для обучения крестьянских детей различным ремеслам: работе по стеклу, резьбе по дереву, ткачеству и т. д. Занятия продолжались вплоть до Первой мировой войны.

Возникновение образовательных институтов, ориентированных на подготовку кадров для производств, было продиктовано глобальными процессами промышленной революции. Эту тенденцию, в первую очередь, задавала Англия, которая продемонстрировала достижения своих мануфактурных производств на международной выставке, прошедшей в Лондоне в 1851 г. Здесь были представлены мебель, посуда, ткани, ковры, изделия из серебра, стекла и множество другой продукции. При этом правительство Великобритании направляло немалые средства на развитие художественного образования работников промышленности: в стране открывались многочисленные рисовальные школы мануфактурных производств.

Пример Англии оказал большое влияние и на другие государства: во второй половине XIX в. Франция, Германия, Австрия, Бельгия направляют усилия на формирование системы специальных учебных ху-

дожественно-промышленных заведений, имеющих целью образование промышленных рисовальщиков и орнаментовщиков. Если раньше изготовление и декорирование изделий было основано во многом на наследственной передаче навыков работы с материалом или личных талантах мастеров, в эпоху бурного развития промышленности возникла необходимость организованного развития художественных способностей рабочих. Всемирные выставки демонстрировали важность художественного образования в развитии мануфактурного дела. Именно от профессионализма работников напрямую зависели качество выпускаемой продукции, ее эстетические и практические свойства.

Благотворное влияние технического образования на промышленность уже не вызывает сомнений, поэтому и в Российской Империи, которая также стремилась добиться успехов в различных производствах, возникла острая необходимость в профессиональных художественных училищах, особенно в губерниях, примыкающих к главному мануфактурному центру — Москве.

Как излагается в докладе Министра Народного Просвещения 1873 г., при этом всеобщем стремлении к возвышению художественного уровня промышленности Россия не осталась безучастной, но «мероприятия по сему предмету ещё не соответствуют замечательному у нас развитию мануфактурного дела [3]. «Для содействия художественному образованию промышленного сословия» было учреждено Строгановское училище технического рисования, с его «музеумом» и двумя воскресными классами. Оно стало единственным учебным заведением, специализирующемся по части «прикладного художества». В числе прочих направлений значились и стекольные мастерские. В 1901 г. в Императорском Строгановском училище была организованна стеклянная мастерская, в которой проходило обучение витражному искусству и росписи по стеклу.

В 1959 г., на базе уже существовавшей кафедры керамики, было организовано отделение «Художественное стекло». К 1961 г. здесь уже появилась большая часть мастерских, в том числе стеклодувная мастерская и мастерская холодной обработки стекла.

Партнерство кафедры с ведущими стекольными заводами позволило создать уникальную образовательную среду, сочетающую теоретические знания с практическим опытом. Такой подход обеспечивал тесную связь между образовательным процессом и потребностями производства. Практика на предприятиях способствовала формированию у

выпускников профессиональных компетенций, необходимых для работы в стекольной промышленности. Студенты не только изучали основы художественного проектирования, но и овладевали технологиями декорирования, в частности, техникой алмазной грани.

Большинство видов гранения стеклянных изделий, применяемых в русском художественном стекле, сложились в первой четверти XIX в. Среди них — «веерная» грань, «трельяжный камень», «бахметьевская» грань, получившая название по наименованию завода Бахметьевых; «земляничный алмаз», популярный на Гусевском заводе Мальцовых; огранка «камнем», «пальцем» «листья бамбука», «лучевая розетка», «павлинье перо», «призматическая» грань и др. В середине 1820-х гг. появилась грань, названная «русский камень» и представлявшая собой элементы в виде усеченных восьмигранников со срезанной и отшлифованной вершиной. Дополненная «простым алмазом», такой отделка создавала богатую игру света на гранях изделия.

Алмазная грань стала самым распространенным типом резного декора в XVIII–XIX вв. Свое название орнамент получил благодаря тому, что наделял изделия блеском, схожим с сиянием граненого ювелирного камня. Этот прием, выявляющий блеск и игру света внутри стеклянной массы, стал отличительной особенностью произведений русских мастеров-стеклоделов.

Изучение методов декорирования изделий алмазной гранью до сих пор остается перспективной художественной техникой и важным звеном в современной образовательной программе подготовки художников по стеклу. Сегодня этот способ нанесения объемной графики на стекло находится на новом витке развития, позволяя придавать изделию динамику, создавать оптические иллюзии, работать с пластикой, ритмом, контрастом фактур. Техника алмазного гранения открывает широкие возможности для творческих экспериментов. Методом нанесения на изделие двухстороннего гранения, демонстрирующего рельеф и контррельеф декора, можно задействовать внутренний объем предмета. Такой узор, преломляющий лучи света, будет виден с обеих сторон. Новые художественные подходы также затрагивают оформление краев изделия: выходя за рамки плоской поверхности «листа», мастер может создать взаимодействия предмета с окружающим пространством.

Сегодня важным центром сохранения традиций и технологий алмазного гранения является кафедра «Художественное стекло» РГХПУ

им. С.Г. Строганова. Задача кафедры — подготовка высококвалифицированных специалистов в области художественного стеклоделия. Обучение направлено на сохранение традиций и развитие новых направлений в этой сфере, а также на установление тесных связей с промышленными предприятиями. Студенты осваивают различные техники обработки стекла, включая сложнейшую технику алмазной грани. В рамках кафедры ведутся углубленные исследования в области художественной обработки стекла, с использованием этой выразительной техники. Экспериментальная направленность обучения позволяет расширить спектр декоративных решений и разработать новые композиционные приемы, основанные на изучении традиционного русского наследия.

Исследованию и дальнейшему развитию классических техник обработки стекла во многом способствуют историко-художественные традиции и исторические связи завода Н.Б. Юсупова в Архангельском и Строгановского училища. Именно алмазная грань являлась основным методом декора продукции стекольного завода Н.Б. Юсупова в Архангельском, который стал примером независимо действующей мастерской первой половины XIX в., развившейся как сугубо частная инициатива. В 1811–1820 гг. завод работал как производство с полным циклом изготовления изделия из хрусталя. Процесс изготовления продукции проходит на нем все стадии: от составления шихты и варки хрустальной массы до нанесения декора. Изучение истории действовавших здесь стеклянных мастерских служит базой для сохранения и применения художественного опыта российского стеклоделия.

Так же, как некогда в мастерских усадьбы князя Н.Б. Юсупова, в мастерских кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова студенты получают возможность работать над формообразованием в технике выдувания в форму. Сегодня, несмотря на технически более сложное оснащение мастерских, основные техники работы со стеклом остаются прежними, подразделяясь на «горячие» (литье, свободное выдувание и выдувание в форму, моллирование и т. д.) и «холодные», подразумевающие работу со стеклом без нагрева (холодная склейка, травление, пескоструйная обработка, алмазное гранение и др.). Эти методы, а также их сочетание в одном произведении, позволяют мастерам создавать разнообразные изделия — от столовой посуды до скульптурных произведений и уникальных арт-объектов.

Работа на кафедре имеет несколько направлений: творческий эксперимент; изучение и копирование образцов, а также дальнейшее де-

корирование поверхности предмета. В период работы завода Н.Б. Юсупова образцами для подражания служили исключительно западноевропейские изделия, в первую очередь, английские. Именно английский хрусталь оказал решающее влияние на формирование отечественного мастерства огранки. Сегодня будущие мастера алмазного гранения изучают как европейские образцы, так и произведения русских авторов. Это огромное разнообразие вариаций гранения, так как, освоив технологию, русские огранщики начали применять новые комбинаторики граней, гравировки и росписи, вдохновленные интерьерами стиля «классицизм». Благодаря новаторским работам этих мастеров, сформировался узнаваемый стиль русского хрусталя XVIII–XIX вв. Каждый завод имел свой уникальный, описанный в прейскурантах, набор декоративных элементов, основанных на различных комбинациях алмазной грани.

Сегодня РГХПУ им. С.Г. Строганова располагает всем необходимым оборудованием для полного цикла изготовления изделий из стекла: от создания эскиза до готового продукта. Это целый комплекс лабораторий, позволяющий изготавливать уникальные изделия разной степени сложности — как плоские, так и объемные. По традиции обучения, в основе направления лежат теоретические и проектные работы, неотъемлемо связанные с производственной практикой. Сегодня кафедра выступает платформой для взаимодействия художников и дизайнеров по стеклу и компаний, выпускающих различные виды продукции из стекла. Такое сотрудничество необходимо для создания новых продуктов художественной промышленности, отвечающих эстетическим запросам потребителя и обеспечивающих конкурентоспособность российской экономики на международных рынках. Проекты, выполненные выпускниками РГХПУ им. С.Г. Строганова, демонстрируют творческое использования многообразия орнаментальных стилей. На базе художественной стекольной мастерской университета было создано единое художественное пространство, служащее для сохранения и развития традиционных, уникальных по возможностям художественной выразительности, методов работы со стеклом.

Студенты университета демонстрируют творческий подход к освоению классических техник. Задача обучения — не просто в мастерском копировании образцов, оно направлено на развитие творческой фантазии, способности к авторскому прочтению традиционных техник. Большое внимание в развитии мастерства студентов уделяется заданиям по созданию орнаментальных композиций, основанных на различных

комбинаториках декорирования изделий алмазной гранью. Студенты кафедры «Художественное стекло» выполняют разнообразные творческие задания, в том числе самостоятельно разрабатывают декоративные орнаменты, что способствует развитию их художественного вкуса и мастерства. Результатом становятся уникальные произведения, готовые к промышленному тиражированию.

Для возрождения и развития стекольной промышленности в России необходимы квалифицированные мастера, способные к реализации сложных художественных проектов. Перед современным стеклоделием стоят те же задачи, которые в свое время, при организации частного производства, решал Юсупов: профессиональное образование мастеров, сохранение и развитие традиций художественной обработки стекла, создание технологической базы стекольных мастерских.

Сегодня некоторые из предметов, произведенных на хрустальном заводе Н.Б. Юсупова, хранятся в коллекции музея-усадьбы «Архангельское». Изучение художественной стилистики и специфики изготовления этих предметов, их сравнительный анализ с подобными образцами работающих в это время заводов — задача, способствующая возрождению и популяризации ремесленных традиций отечественного художественного стеклоделия.

Исследование художественного наследия стекольной промышленности России, выявление технологических особенностей производства и методов декорирования — это не только вклад в сохранение уникального культурного наследия нашей страны, но и необходимый этап в дальнейшем развитии стеклоделия. В настоящее время остро стоит вопрос сохранения культурного наследия России, а роль художника на производстве вновь становится очень важной и актуальной. Изучение исторического опыта способствует сохранению редких профессий, таких как мастер алмазной огранки, и передаче богатейшего опыта художественной обработки стекла.

Список литературы:

1. *Ашарина Н.А.* Русские заводы художественного стекла XVII–XVIII вв. // Из истории русской керамики и стекла XVII–XIX веков. Труды Государственного исторического музея. — Москва, 1986. — 86 с.

2. *Ашарина Н.А.* Русское стекло XVII — начала XX века. — Москва: Галарт, 1998. — 255 с.

3. РГАДА. Д. 2354. Л. 2–2 об.