Л.В. КАЗАКОВА
Доктор искусствоведения, академик РАХ, главный научный сотрудник НИИ РАХ
e-mail: kazakova.luda1938@mail.ru

L.V. KAZAKOVA
Doctor of Art History, Chief Researcher of the Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts
e-mail: kazakova.luda1938@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_1_119_135

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ (ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ)

DECORATIVE ART IN THE ACADEMY OF ARTS (TO THE HISTORY OF DEVELOPMENT)

В статье рассматривается роль Российской академии художеств (РАХ) в истории развития современного декоративного искусства. Представление об истоках его появления в структуре учрежденной в 1757 году Императорской академии художеств дает небольшой экскурс в прошлое. Отмечается и оценивается значение исторического факта об утверждении в 1764 году академического «установления о мастерствах». Анализируются разные формы деятельности РАХ и ее отделения декоративного искусства насовременномэтапе развития. Подчеркивается, что в решении стратегических вопросов, касающихся судеб декоративного искусства и художественной промышленности, РАХ ориентируется на эстетические запросы времени и оддерживает как общие стилистические тенденции, так и формирование индивидуальный творческой личности художника.

The article examines the role of the Russian Academy of Arts (RAA) in the history of the development of modern decorative art. A short excursion into the past gives an idea of the origins of the latter in the structure of the Imperial Academy of Arts established in 1757. The

importance of the historical fact of approval in 1764 of the academic «Decree on crafts» is noted and evaluated. Different forms of activity of the RAA and its department of decorative art at present are analysed. It is emphasised that in solving strategic issues concerning the destinies of decorative art and the art industry, RAA is oriented towards the aesthetic demands of the time and supports both general stylistic tendencies and the formation of the individual creative personality of the artist.

Ключевые слова: Российская академия художеств (РАХ), декоративное искусство, ремесло, классика, технология, исполнительское мастерство, авторский стиль, пространство, выставка, арт-объект.
Keywords: Russian Academy of arts (RAA), decorative art, craft, classics, technology, performing skills, author's style, space, exhibition, art object.

Декоративное искусство в стенах и под покровительством Российской академии художеств прошло долгий, непростой путь становления и развития со дня основания академии в 1757 году и по сегодняшний день. Оно не входило в известную триаду «знатнейших искусств». Обсуждаемый проект 1724 года об учреждении Академии художеств звучал как «Социетет художеств и наук» и в нем предусматривалось обучение «знатным художествам». Важно иметь в виду, что наука, искусство и ремесла входили в структуру научного познания. Художества и наука мыслились как единое целое. Такой формат знаний был характерен не только для России, но и для стран Европы.

Весьма знаменательным историческим фактом явилось утверждение 18 марта 1764 года «установления о мастерствах», в котором были предусмотрены все виды ремесленных дисциплин, причастных «к художествам» — резьба и лепка орнаментов, токарное, литейное, статуйное, слесарное, чеканное, лакировальное, золотарное по дереву [1].

В первой половине столетия процесс обучения был направлен исключительно на ремесленные навыки. От учеников не требовалось создания самостоятельной творческой работы, даже при отправке на обучение за границу в рамках существовавшей программы пенсионерства перед мастерами такой задачи не стояло. Главное, чтобы приобрести

совершенное искусство при исполнении того или иного предложенного проекта.

Чаще всего мастера и подмастерья выполняли подсобную работу для ведущих классов, например литейщики, токари, чеканщики, золотари обслуживали скульптурный класс. Однако с самого начала они допускались к занятиям в любом классе, наряду с архитекторами, живописцами, скульпторами, имели одинаковые права на награды и поощрения. Основным был класс орнаментной скульптуры, которым руководил скульптор и резчик Н.Ф. Жилле, активно проявивший себя и в декоративном искусстве, в частности известны его декоративные вазы с богатым пластическим декором на античные темы из Павловского дворца. В год основания Российской академии художеств в 1757 году ученики еще не были разделены на классы. Но постепенно появляются классы «мастерств» и ремесел, ориентированные на ту или иную специальность. На протяжении второй половины века открываются новые, включая такие, как инструментальный, часового мастерства, медальерного дела. В связи с реорганизацией академии в начале XIX века в высшее художественное заведение в классической форме принцип специализации становится преобладающим, что отражено в уставе 1802 года.

Можно сказать, что первый этап развития декоративного искусства характеризовался подготовкой отечественных мастеров и был обусловлен размахом строительства и развитием художественных мануфактур. Большим спросом пользовались специалисты для фарфоровых, стекольных, шпалерных, камнерезных, гранильных мануфактур с учетом специфики производства. Проблема нехватки кадров мастеров «художеств» была очевидной и считалась задачей государственной важности.

Сохранились разного рода документы—справки о состоянии и проекты для решения этого вопроса. И.И. Шувалов в донесении Сенату в 1757 году писал: «Мы здесь художеств почти не имеем, ибо нет ни одного национального искусного художника притчина та, что… только одной практикой делают то, что видят… не имея ничего того, чтобы могло способствовать их врождённому дарованию» [2] (сохранена орфография оригинала). Здесь же назовем и более ранний документ — записки-трактаты М.В. Ломоносова о решении разных проблем, в которых содержалась глава «О исправлении и размножении ремесленных дел и художеств», о чем он сообщил И.И. Шувалову в 1761 году, хотя никакого конкретного плана не было найдено обнаружено [3]. Отметим, что академия готовила

мастеров для обслуживания не только собственных нужд, но отправляла специалистов по запросам других ведомств, например, Канцелярии от строений или казённых фарфоровых, стекольных, камнерезных мануфактур, таким образом способствуя развитию художеств в России. Например, П. Дружинин, освоивший технологию и рецептуру получения цветных стекол под руководством М.В. Ломоносова, был откомандирован на Петербургский стекольный завод, где проработал с 1753 по 1767-е годы, Очевидная связь науки и техники, которые, по словам М.В. Ломоносова, «всегда требуют друг от друга взаимного вспомоществования», всячески приветствовалась поощрялась» [4]. Испытывались трудности и с нехваткой преподавателей, которых зачастую выписывали из-за границы.

Формирование академической школы декоративного искусства начиналось и основывалось на базе подготовки мастеров-умельцев в широкой шкале ремесленных дисциплин. Тенденцию к широкой профессионализации следует особенно оценить и отметить как актуальную и в наши дни. В стенах старой академии специализация мастера была сопряжена не только с работой в определенном материале, но и с единством технического приема, умением владеть им применительно к разным материалам. При этом мастер руководствовался пониманием основных средств художественной выразительности, чувствуя и выявляя их «способность» к декоративности. Таким образом рождался специалист широкого профиля, что звучит актуально применительно к системе художественного образования сегодня, особенно в сфере декоративного искусства, когда выпускник более подготовлен и восприимчив и способен применить свои знания в условиях полифонии современного искусства.

Постепенно, пройдя путь овладения ремеслом, достигнув исполнительского совершенства, мастера создавали произведения высокой художественные ценности, оставшиеся в истории. Во многом это происходило в неразрывном союзе с деятельностью выдающихся архитекторов — К.И. Росси, Дж. Кваренги, А.Н. Воронихина, обративших свой талант к декоративному искусству и высоко поднявших его престиж. При возведении многочисленных дворцов, архитектурных ансамблей в Петербурге и его пригородах проблема убранства интерьеров, насыщение их художественными предметами встала со всей остротой. Высокий и торжественный стиль классицизма требовал соответствующей декоративной системы. Декоративное искусство, синтезирующее в себе разные виды искусства, сыграло весьма существенную роль в ее создании, в определе-

нии ее стилистической формулы, отражающей эстетический дух времени. Непревзойденные образцы, порой шедевры стекла и фарфора, мебели, обоев, гобеленов и тканей, художественного металла и ювелирного дела, созданные известными, а часто неизвестными мастерами, наполнили интерьеры дворцовых, общественных и частных сооружений. Сформировалась высокая культура интерьерного убранства, в которой декоративное искусство сыграло ведущую роль.

Можно сказать, что на протяжении второй половины XVIII — начала XIX века в Российской академии художеств сложилась система русской художественной школы. Была заложена фундаментальная база высокого исполнительского мастерства, способствовавшая подготовке мастеров художеств широкого профиля.

Ежегодно из стен академии выпускалось до тридцати квалифицированных специалистов, которые со временем полностью заменили иностранцев.

К 1830-м годам в Академии художеств сохранялись лишь очень немногие классы «мастерств».

Подготовка художников декоративного искусства фактически прекратилось. В связи с активным развитием художественной промышленности, ростом предприятий требовались кадры мастеровых, способных изготавливать продукцию. Ориентация на нужды производства изменила систему обучения. При фабриках и заводах открываются профессиональные училища для подготовки прикладников среднего уровня, которые получали элементарное художественное образование. Однако основы и традиции, заложенные академической системой образования, использовались в педагогической практике в средних и высших учебных заведениях вплоть до наших дней.

Этот краткий экскурс в историю вопроса дает представление об истоках формирования новой художественной формации в развитии декоративного искусства, открывает более широкое поле для наших суждений о том, что происходит в декоративном искусстве сегодня.

Осмысление творческого процесса второй половины XX — начала XXI века происходило в самых разных формах деятельности Российской академии художеств и ее отделения декоративно-прикладного искусства (в настоящее время название сменилось на отделение декоративных искусств, что наиболее точно отражает творческую сущность происходящего).

В это время произошли разительные перемены, отмеченные сменой стилей, изменением эстетических представлений о красоте вещного мира, предметной среды. Резко изменилась образно-пластическая система в контексте новых представлений о пространстве и месте в нем объекта искусства, что во многом объясняет рождение новых форм искусства — арт-объекта, инсталляции, лэнд-арта, перформанса. Вместе с тем меняются критерии ценности произведений декоративного искусства, равно как и их восприятие зрителем.

Истоки зарождения отделения декоративно-прикладного искусства можно отнести ко времени преобразования Всероссийской академии художеств в Академию художеств СССР в 1947 году.

Решением Президиума АХ СССР в феврале 1948 года были созданы пять творческих мастерских по разным видам изобразительного искусства, в том числе и мастерская по декоративно-прикладному искусству под руководством В.И.Мухиной (она была членом президиума РАХ). Ее деятельность в Санкт-Петербурге по организации лаборатории художественного стекла в 1938 году (в будущем — Ленинградского завода художественного стекла, ЛЗХС) и авторские работы в стекле, фарфоре свидетельствуют о ее интересе к сфере предметного творчества. Заметим, что ее роль в обновлении пространственно-предметной среды в достаточной мере не освещена. В 1949 году В.И. Мухину сменил вице-президент Ф.Ф. Федоровский, который одновременно руководил творческой мастерской по театрально-декорационному искусству. В 1952 году создается комиссия по декоративно-прикладному и монументальному искусству, а в 1958 году она преобразовывается в художественный совет по декоративно-прикладному, монументальному искусству и художественной промышленности при президиуме АХ СССР, который возглавил А.А. Дейнека.

Совет должен был осуществлять связь с предприятиями легкой промышленности и оказывать влияние на уровень изделий массового спроса. Вспомним эпохальную выставку «Искусство в быт» 1961 года в ЦВЗ в Манеже, которая определила принципиально новые позиции в сфере производства предметов быта, кардинально изменив эстетический курс. Формула «красота и польза» стала характеристикой стиля тех лет как стиля строгой простоты, лаконичности средств выразительности, первостепенности функционального назначения предмета. В известной мере это можно сопоставить с искусством сурового стиля в живописи.

Концепция «Художник и производство» многие годы звучала как манифест, как программа деятельности. В стране возникала система отраслевых советов, в состав которых входили заводские художники, искусствоведы, занимавшиеся непосредственно проблемами декоративно-прикладного искусства и художественной промышленности. В академии возникла необходимость создания постоянно действующего Отделения декоративно-прикладного искусства. Совершенно очевидными были задачи в преобразовании жизненной среды и предметного мира человека. В 1962 его возглавил скульптор Н.В.Томский. При Отделении работали два совета — по декоративно-прикладному и монументальному искусству и театрально-декорационному искусству. За короткий период с 1962 по 1973 год сменилось несколько руководителей [5].

Руководство К.И. Рождественского пришлось на 1973–1988 годы. Его масштабное видение первоочередных проблем развития декоративного искусства, его огромный творческий опыт, в частности, в оформлении разделов советского искусства на крупнейших международных выставках, во многом определяли направление деятельности отделения. Важным обстоятельством была совместная работа академии и Союза художников СССР. Рождественский, будучи Секретарем правления Союза, способствовал такому сотрудничеству, что было важно в общей работе по устройству больших отечественных и зарубежных выставок, организации Всесоюзных симпозиумов.

К.И. Рождественский одновременно возглавлял совет по декоративно-прикладному искусству и технической эстетике. Он был единственным специалистом в этой области творчества в отделении. Включение вопросов дизайна в деятельность отделения и совета было связано с необходимостью утверждения новых принципов в системе производства массовых промышленных товаров, где все еще ориентировались, даже в его механизированных видах, на образцы прикладного искусства. Изделия массового спроса должны были соответствовать новым стандартам, конструктивному подходу в их создании, отвечать требованиям технологии, экономичности и практической целесообразности.

При участии академического совета, членов отделения был разработан проект Положения о главном художнике и художнике промышленного предприятия, в котором были определены их роль и задачи, условия работы, возможность создания чисто авторских работ и участия в художественных выставках.

В этот период укреплялись дальнейшие связи с фарфорово-фаянсовыми, стекольными, текстильными заводами разных республик страны. На выездных заседаниях на предприятия обсуждались текущий ассортимент изделий, деятельность художественных заводских лабораторий, перспективы дальнейшего развития этих важных отраслей отечественной легкой промышленности. Показательным было совещание по итогам выставки лучших образцов изделий декоративно-прикладного искусства в серийном и массовом производстве. Организовывались специализированные отраслевые показы продукции. Важной для развития отечественного стеклоделия была выставка «Художественное стекло заводов РСФСР» в залах РАХ в 1972 году, которая продемонстрировала значение и важность союза искусства и промышленности. Кроме того, на самих предприятиях проходили творческие акции разного формата — симпозиумы, конкурсы, проводимые либо непосредственно РАХ, либо при ее участии и во взаимодействии с ней.

Центральной в 1970–1980-е годы была проблема синтеза искусств с архитектурой. Сотрудничество архитекторов с художниками, дизайнерские уникальные проекты, ориентированные на гармоничное существование художественного объекта в соответствующем ему пространстве, виделось приоритетным в общем творческом процессе. Именно в 1970–1980-е годы произведения декоративного искусства из стекла, керамики, металла, гобелены, занавесы нашли свое место в интерьерах домов культуры, заводских и промышленных помещений, гостиниц, ресторанов. Выявился огромный творческий потенциал художников стекла, керамики, текстиля в создании монументально-декоративных произведений. Появились панно, фонтаны, решетки, трехмерные объемные композиции, витражи, светильники, которые определили новые типы форм с их повышенной декоративностью в использовании традиционных материалов [6]. Это было время крупномасштабных выставок в Москве в ЦВЗ в Манеже, в Петербурге, в разных союзных республиках, когда декоративное искусство выходило на арену показов совместно с «большими искусствами». Это было время, когда началось его активное движение от узкоутилитарных позиций в сторону декоративности. В этот активный созидательный период выявились имена художников-лидеров, многие из которых позднее стали членами академического сообщества.

В РАХ и за пределами ее территории проводились важнейшие мероприятия, которые не только способствовали движению декоратив-

ного искусства, но и сами по себе были событийными. Научное осмысление общего течения художественного процесса, равно как и практической деятельности творческой личности, составляет содержание многочисленных конференций и заседаний круглых столов РАХ. Непосредственное знакомство с творчеством художников с показом авторских работ сопровождалось их обсуждением и заинтересованным разговором коллег и специалистов. Традиционными стали мастер-классы известных художников декоративного искусства и мастеров народных художественных промыслов.

Выставочная деятельность академии заслуживает особого разговора. На эту тему отделением художественных проблем дизайна и декоративного искусства НИИ РАХ подготовлен к изданию фундаментальный труд «Выставки РАХ. История, творческие программы, экспозиционная практика».

В продвижении декоративного искусства отметим роль выставок в музеях и выставочных комплексах России. География их проведения весьма внушительна. За последние годы свои работы в разных городах представили Л.И. Савельева — Липецк, Воронеж, Санкт-Петербург, музеи Московской области, В.Н. Гориславцев — Барнаул, Новосибирск; Т.С. Шихирева — Йошкар-Ола, Егорьевск, Киров, Великий Новгород; В.А. Малолетков — Белгород, Рязань, Тула, Липецк, Ярославль и других, в рамках авторского проекта «Чаша судьбы»; О.А. Победова — Новгород, Великие Луки; В.Г. Кузнецова — Уфа; В.И. Зубрицкий — Севастополь, Витебск, Дербент и другие. Этот список постоянно пополняется.

Отметим, что, начиная с конца 1960-х годов, началось активное участие ведущих художников отечественного декоративного искусства в зарубежных выставках, симпозиумах. Многие из авторов привозили награды и благодарности престижных международных конкурсов по керамике, стеклу, гобелену, ювелирному искусству во Франции (Валлорис), Германии (Эрфурт), Чехии (Нови Бор, Каменицки Шенов, Яблонец), Украине (Львов), Бельгии (Брюссель), Польше (Лодзь), в Венгрии (Кечкемет), Люксембурге и других. К сожалению, возможности сольного показа за рубежом в XXI веке резко сократились, хотя и не прервались окончательно.

В общении с широко известными художниками мирового искусства возникали профессиональные контакты, расширялись горизонты видения процесса в целом, привносились новые идеи. В истории отечественного и мирового декоративного искусства в разные периоды

его развития немало примеров, когда к нему обращались большие отечественные и зарубежные художники — это В. Васнецов, М. Врубель, С. Малютин, Н. Рерих, В. Серов, П. Кузнецов, К. Малевич, В. Кандинский, Н. Суетин, В. Мухина, П. Пикассо, А. Матисс, Ф. Леже, Ж. Люрса, С. Дали, а в наше время — З. Церетели, М. Шемякин, В. Сидур и многие другие. Они привносили свежий непредвзятый взгляд на материал и его возможности, а их эксперимент и новации были всегда сопряжены с ремеслом, открытием авторских технических приемов.

С конца 1980-х — начала 1990-х наступил принципиально новый период в судьбе декоративно-прикладного искусства, отмеченный становлением авторского уникального студийного искусства во всех его жанрах. Этот процесс был тесно связан с общей ситуацией в стране, когда в конце 1990-х годов в стране в силу экономических причин закрывались крупные заводы — стекольные, фарфоро-фаянсовые, текстильные: такие, как ЛЗХС, стеклозавод «Красный Май», Конаковский фаянсовый завод, фабрика «Красная Роза». Творчество ушедших с предприятий художников сосредоточилась в сфере мастерских, авторских студий. Академия и ее отделение (с 1988 по 1995 год его возглавлял М.М. Курилко-Рюмин) сосредоточили свое внимание на индивидуальном творчестве художников. В составе отделения из тринадцати членов насчитывалось семь художников декоративно-прикладного искусства. В 1997 году произошло важное событие, когда отделение декоративного и театрально-декорационного искусства обособились в самостоятельные единицы в структуре РАХ. В 1998 году впервые отделение декоративно-прикладного искусства возглавила художник декоративного искусства, известный мастер гобелена Л.А. Соколова, а с 2003 года и в настоящее время его возглавляет Л.И. Савельева — художник многостороннего дарования, работающая в стекле, керамике, создатель собственного жанра — стихографики — и автор стихов, раскрывающих ее творческое мировидение.

В 1990–2020-е годы развитие декоративного искусства видится как путь творческих личностей, художников-лидеров, которые в отсутствие одного господствующего стиля берут на себя смелость формировать основные художественные и мировоззренческие принципы, создать соответствующую духу времени эмоциональную ауру. Вполне понятны приоритетность авторского стиля, яркого самовыражения, которые так очевидны как в практике, так и в их теоретическом осмыслении. Художники в своей активной созидательной и выставочной деятельности де-

монстрируют многообразие индивидуального видения общих проблем искусства XX–XXI веков.

Ярким подтверждением тому стала выставка произведений академиков и членов-корреспондентов отделения декоративного искусства РАХ, состоявшаяся в 2018 году [7]. Назовем имена участников, представивших все виды и жанры декоративного искусства. Это Л.И. Савельева, Ф.М. Ибрагимов, Т.П. Сажин, О.А. Победова, Б.В. Фёдоров, В.И. Касаткин, А.И. Фокин, Ю.Н. Мерзликина, Л.З. Церетели, В.К. Маковецкий, Е.В. Лаврищева — стекло, В.Н. Гориславцев, М.В. Фаворская-Шаховская, В.А. Малолетков, В.А. Цивин, Г.А. Корзина — керамика, А.А. Шмакова, Ф.А. Львовский, С.В. Гавин, А.С. Гораздин — гобелен, И.В. Трофимова, Т.С. Шихирева, Н.В. Мурадова, Н.С. Будённая, Е.Д. Хейкер, А.С. Беляев — текстиль, Ф.А. Кузнецов — ювелирное искусство, В.Н. Галкин — металл, А.К. Худякова — куклы, а также В.И. Зубрицкий (Павлов Посад), Н.А. Гущин (Хохлома) — художники народных художественных промыслов. Заметим, что почти у всех названных авторов состоялись персональные выставки в залах РАХ, что является событием в биографии каждого из них. Очевидное достоинство этого показа заключалось в основательности профессионального мастерства как свидетельства высокого уровня школы декоративного искусства и ее традиций. Согласное соединение идеи с артистизмом исполнения, одушевление материала в создании образа, когда «что» и «как» сходятся в одной точке, оставляли целостное впечатление художественного качества. Не устаревшее от времени эмоциональное воздействие работ, созданных в разные десятилетия, но смотревшихся в едином визуальном ряду, укрепляло мысль о жизнеспособности классических произведений, о том, что «Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь» [8].

Многих из известных сегодня авторов мы называем классиками. Действительно, проблема «новой классики» ярко обозначила себя в разных видах искусства. Диалог с классикой в декоративном искусстве, как в сфере художественной промышленности, так и в сфере индивидуального творчества был особенно заметным в 1960–1980-е годы. Именно в этот период происходило восхождение декоративно-прикладного искусства на Олимп больших пластических искусств, утверждалось право на самодостаточность его эстетической роли. Художники разных жанров обратились к огромному наследию, согласно своему личностному отношению и переосмыслению его уроков, выразившихся в творческой трансформации его традиций, образно-декоративной и пространственно-пластической системы. В высказываниях самих художников проступает глубоко индивидуальное

восприятие прошлого, созданного веками. У каждого автора существуют свои предпочтения того или иного стиля, культуры той или иной исчезнувшей цивилизации, сюжета, мотива, наконец, имени. Переосмысление опыта мировой культуры происходило в его индивидуальном преломлении в творчестве В.М. Городецкого, П.В. Леонова, Б.А. Смирнова, И.С. Олевской, В.А. Цивина В.Н. Гориславцева, В.А. Малолеткова, Ф.М. Ибрагимова, А.А. Шмаковой, С.В. Гавина и многих других художников, которые, создавая новый язык современного искусства, сохраняли ассоциативность образа с его посылом к определенному классическому пласту.

За последние годы как очевидная тенденция происходит универсализация творческой личности. Современный художник выходит за рамки цеховых профессиональных интересов, работы с избранным им материалом в другие формы творческой деятельности. В его стремлении создать арт-объект, адекватный эстетическому ощущению времени, взывающий к эмоции, волнению, удивлению, присутствует не всегда осознанное желание быть замеченным, увиденным, нужным.

В поле зрения современного автора неизбежно, кроме традиционных задач, входит освоение всех средств, предлагаемых ему в век технических новаций и искусственного интеллекта. Процесс интеграции как один из ключевых охватывает сейчас многие виды деятельности.

Общеизвестно, как велика роль технологий в декоративном искусстве, знание методов и приемов работы с материалом. Сегодня технический прием выступает как художественный феномен в утверждении авторского почерка, особенно в новых жанрах и видах творческой деятельности. С 2009 года эта тема входит в программу фундаментальных исследований РАХ как одна из значимых и необходимых для развития профессионального мастерства. В 2013 году состоялась конференция на тему «Особенности развития техник и технологий в современном изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне». По материалам конференции в 2014 году был издан сборник [9]. В 2018 году прошла Международная научная конференция «Особенности развития техник и технологий в искусстве. История и современность», имевшая широкий резонанс. Особое внимание было уделено «новым технологиям», как комплексу технических средств, используемых в создании произведения [10].

Удивительно, как созвучна актуальность этой проблемы заветам старой академии, которая придавала исключительную роль технологиям, считая их «наукой художеств».

Другой важный наказ касается воспитания «мастера художеств» широкого профиля в овладении разными приёмами ремесла и в том его понимании, когда оно соединяло в себе науку, искусство и художества. «Ремесло как “единоутробный” брат науки вобрало все известные тогда технологии, являясь великим интегратором наук, искусств и художеств» [11].

Особую роль в движении авторского искусства сыграли Всероссийские и Международные, ставшие периодическими симпозиумы, триеннале дискуссионные, демонстрирующие свободу и риск эксперимента, вместе с тем выявляющие общие устремления. Таковыми стали симпозиумы по стеклу в небольшом городе Никольске Пензенской области. Академик А.Фокин стал их инициатором и организатором. За небольшой срок своего существования, с 2005 по 2018 год, симпозиумы обрели международный статус, чему в немалой степени способствовало постоянное соучастие РАХ, а город Никольск негласно стал центром авторского стеклоделия России. Академики РАХ — Ф. Ибрагимов, Л. Савельева, Ю. Мерзликина, Б. Фёдоров — были их постоянными участниками, с докладами на творческих встречах и публикациями выступала Л.В. Казакова. Важным итогом деятельности этого стекольного форума стало формирование коллекции лучших произведений, созданных в ходе его работы. Она составила фонд современного авторского стекла одного из лучших в России Никольского музея стекла и хрусталя, отразившего историю старейшего Никольско-Бахметевского завода.

Ярким событием стали триеннале современного гобелена, а позднее — и современного искусства текстиля в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Они стали самым масштабным показом этого вида творчества в России. При всей явной причастности гобелена классической традиции, когда исконная техника ручного ткачества сохраняется в разных авторских высказываниях, совершенно очевидны расширение границ образно-пластической и пространственной выразительности, охват больших сложных тем и сюжетов. Существенным моментом в развитии гобелена сегодня является высокий уровень авторского исполнения в отсутствие звена мастеров-ткачей, когда художник обязан овладеть этим ремеслом. Приходится сожалеть о том, что в силу ряда причин гобелен не может выполнять отведенной ему в истории миссии украшать «своё архитектурное пространство» и переходит в выставочную среду. Однако потенциал его эмоционального воздействия в лучших работах остается высоким. В состоявшихся четырех триеннале (первая состоялась в 2011

году) участвовали академики РАХ А. Шмакова, Ф. Львовский, С. Гавин, А. Гораздин, Н. Мурадова, Т. Сажин. На этапе отбора участников триеннале, в работе жюри, церемонии открытий, награждении победителей конкурса благодарностями РАХ принимали участие Ю. Мерзликина, Л. Казакова.

Несомненное движение в искусстве эмали, особенно в развитии её монументальных форм, произошло благодаря активной деятельности президента Российской академии художеств З.К. Церетели, а также ведущих художников Н.М. Вдовкина, Е.Е. Матько. Этому процессу способствовал многолетний выставочный проект, который определял основные творческие позиции целого отряда эмальеров, выявлял и открывал новые имена, демонстрировал широкий технический эксперимент.

Рождение нового жанра ландшафтного стекла и керамики с начала XX века сопровождалось устройством выставок на пленэре. Начало этому было положено в 2001–2004-х годах, на территории ГМЗ «Царицино», когда на лужайке, перед тогда еще руинами дворца, состоялись первые выставки стекла на открытом воздухе. Постоянными они стали в парке на Елагином острове в Санкт-Петербурге, а их инициатором и устроителем выступил Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера, когда в 2005 году открылась первая выставка с названием «Стекло на траве», позднее — «Стекло и керамика на траве». В них систематически участвовали академики РАХ Л. Савельева, В. Гориславцев, Ф. Ибрагимов, В. Малолетков, В. Кузнецова, Ю. Мерзликина, А. Фокин. РАХ поддержала это творческое направление. В 2008 году состоялась первая выставка стекла во внутреннем дворике академии. Небольшое, огороженное строениями открытое пространство света и воздуха стало вместилищем арт-объектов из стекла и керамики. Камерные по характеру выставки под открытым небом стали регулярными, получили широкий общественный резонанс. Они открыли возможность показа работ начинающим художникам и даже любителям, увлеченно занимающимся в частной студии профессионального художника керамики академика В.Г. Кузнецовой. Особое внимание к этим выставкам и поощрение их президентом РАХ З.К. Церетели способствовали утверждению их художественного статуса. Художники стекла и керамики активно осваивают это пространство в стремлении увидеть реализацию своих идей в новом пространственном измерении.

Следует отметить большую роль и участие академии в сфере художественного образования, формировании учебного процесса и под-

готовки специалистов, где особенно ценны и действенны уроки старой академии. Многие академики РАХ преподают в Российском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, в Московском государственном институте культуры, также участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий: В. Галкин, В. Малолетков, Ю. Мерзликина, Л. Савельева, В. Гориславцев, в экспертных, ученых и диссертационных советах. Членами декоративной комиссии СХ России являются члены РАХ — Л. Савельева, Л. Казакова, И. Трофимова, Ю. Мерзликина, А. Фокин.

Постоянные и абсолютно необходимые профессиональные контакты РАХ с СХ РФ, с Московским союзом художников и Ассоциацией художников декоративного искусства (АХДИ), с ведущими музеями России (ГИМ, Государственный Эрмитаж, ГРМ, ВМДПиНИ, ГМЗ «Царицыно», ГМЗ «Останкино и Кусково», областные художественные музеи России и так далее) образуют широкое пространство общения, позволяют определить стратегию и тактику развития декоративного искусства.

Можно со всей определенностью сказать, что деятельность РАХ, ее участие и влияние были и остаются значимыми и ощутимыми на протяжении всего исторического пути развития декоративного искусства. Она основана на эстетических запросах времени со всем многообразием форм их проявления, поддержке разных стилистических направлений, индивидуальных творческих судеб, сохранении и развитии основных уроков высокого профессионализма и исполнительской культуры русской художественной школы декоративного искусства, оставленных нам в наследство.

Примечания:

1. *Пронина И.А.* «Декоративное искусство в Академии художеств. Из истории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX века». — М., 1983. — С. 59.

2. Там же. — С. 45.

3. Там же.

4. *Ломоносов М.В.* Избранная проза. — М., 1986. — С.418.

5. В 1966–1968 гг. академиком-секретарем Отделения и его советов вновь стал А.А.Дейнека. С 1970 года до середины 1973 года Отделением руководил известный художник театра В.Ф.Рындин, его сменил К.И. Рождественский.

6. *Казакова Л.В.* Декоративное стекло в советской архитектуре. 1960–1980. — М., 1989.

7. Декоративное искусство. Выставка художников-членов отделения ДИ РАХ. Альбом // вступительная статья Л.В. Казаковой. М., 2018. В настоящее время отделение насчитывает тридцать пять художников.

8. Из английской поэзии XVII–XIX веков // составители А.В. Парин, А.Г. Мурик. — М., 1988. — С. 10.

9. Особенности развития техник и технологий в современном изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне. Сборник научных статей // составители Т.А. Кочемасова, Н.Н. Мухина; редактор Е.О. Романова. — М., РАХ, 2014.

10. Особенности развития техник и технологий в искусстве. История и современность. Коллективная монография. Научный руководитель проекта Т.А. Кочемасова // ответственный редактор и составитель Т.Л. Астраханцева. — М.: РАХ, 2020.

11. *Келлер А.В.* Борьба за наследие Петра: «Художества и науки в Петербургской академии наук» (1725–1803) //Материалы XVI Международного Петровского конгресса. Санкт-Петербург. 2023. — СПб., 2024. — С. 174.

Список литературы:

1. *Батракова С.П.* Современное искусство и наука. Место человека во вселенной. — Москва, 2018.

2. *Валери П.* Об искусстве. — Москва, 1976.

3. Императорская Академия художеств. Документы и исследования. К 250-летию со дня основания // составители И.В. Рязанцев. О.В. Калугина, А.В. Самохин. — Москва, 2010.

4. *Казакова Л.В.* Технический приём как художественный феномен в декоративном искусстве. Очерки. — Москва, 2017.

5. *Казакова Л.В.* «Новая классика». Из опыта художественной практики современного декоративного искусства. Круглый стол РАХ. 2019. — Москва, 2020.

6. *Казакова Л.В.* Новый взгляд. Стекло и керамика конца XX—начала XXI века. — Москва, 2022.

7. *Келлер А.В.* Борьба за наследие Петра: «Художества и науки в Петербургской академии наук» (1725–1803) // Материалы XVI Международного Петровского конгресса. Санкт-Петербург. 2023. — Санкт-Петербург, 2024. — С. 167–175.

8. *Крамаренко Л.Г.* Художник, материал, форма. — Москва, 2009.

9. *Ломоносов М.В.* Избранная проза. — Москва, 1986.

10. *Макаров К.А.* Из творческого наследия // редактор-составитель М.А. Некрасова. — Москва, РАХ, 1998.

11. *Малолетков В.А.* Современная керамика мира. — Москва, 2010.

12. *Марисина И.М.* Очерки по истории международных связей Императорской академии художеств второй половины XVIII – первой трети XIX века. — Москва, 2021.

13. *Мухина В.И.* Литературно-критическое наследие. — Москва, 1960.

14. *Олевская И.С.* Пространство искусства. — Санкт-Петербург, 2010.

15. *Орлов С.И.* Ракурсы. — Москва, 2009.

16. *Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства. — Москва, 1967.

17. Особенности развития техник и технологий в искусстве. История и современность. Коллективная монография. Научный руководитель проекта Т.А. Кочемасова / ответственный редактор и составитель Т.Л. Астраханцева. — Москва, 2020.

18. *Пронина И.А.* Декоративное искусство в Академии художеств. Из истории русской художественной школы XVIII – первой половины XIX века. — Москва, 1983.

19. *Перфильева И.Ю.* Русское ювелирное искусство XX века в контексте европейских художественных течений 1920–2000 года. — Москва, 2016.

20. Советское декоративное искусство 1945–1975. Очерки истории / ответственный редактор В.П. Толстой. — Москва, 1989.

21. Советское декоративное искусство 73/74. — Москва, 1975.

22. *Степанян Н.С.* Искусство России XX века. — Москва, 1999.

23. *Тасалов В.* Прометей или Орфей. Искусство технического века. — Москва, 1967.