На правах рукописи

Карякина Екатерина Юрьевна

СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА. XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Специальность 5.10.3. Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Москва 2026

Диссертация выполнена на кафедре истории и теории декоративного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова».

Научный руководитель:

Мусина Ралия Рифгатовна, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории декоративного искусства и дизайна Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова

Официальные оппоненты:

Ковычева Елена Ивановна, доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Института искусств и дизайна ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Василенко Павел Геннадиевич, кандидат педагогических наук, и.о. заведующего кафедрой промышленного дизайна факультета дизайна ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

Ведущая организация: **ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»**

Защита состоится «____»_____2026 года в ____ часов на заседании Диссертационного совета 24.2.440.01 на базе Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, по адресу: 125080 Москва, Волоколамское шоссе, дом 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РГХПУ им. С.Г. Строганова и на официальном сайте https://академия-строганова.рф

Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

доктор искусствоведения А.В. Трощинская

Общая характеристика работы. Строгановская школа художественного стекла, условно берущая свое начало с образования в Императорском Строгановском училище Стеклянной мастерской (1901-1917), насчитывает вековой опыт работы, отмеченный как периодами расцвета, так и многими сложностями в процессе её становления. Наименее изученной темой остается деятельность мастерской в дореволюционный период. Это связано с тем, что практически не сохранилось фактологического материала и документов, касающихся её работы.

Новый этап пришёлся на 1959 год, когда в возрожденном училище было открыто стекольное направление. Это был ответ на запросы времени — происходило налаживание производства художественного стекла в масштабах крупной промышленности, нуждавшейся в грамотных, с новым видением задач художниках. Для качественного обучения и углубления практической подготовки были налажены контакты с ведущими стекольными заводами страны. Такая подготовка закрепляла связь вуза с производствами: после окончания выпускники охотно «распределялись» на предприятия в качестве ведущих мастеров. Процесс повлиял на художественный облик стекольной промышленности в советский период, где строгановцы занимали особое место.

В послевоенное десятилетие новостройки страны и Москвы нуждались в большом количестве архитектурно-художественного стекла. Это, следовательно, стало еще одной ставшей перед кафедрой задачей по воспитанию специалистов этого профиля. Общий расцвет отечественного стеклоделия в середине XX века рассматривался многими искусствоведами, где нередко отмечались достижения строгановских художников. Но отдельно, во всем многообразии ее деятельности Строгановская школа стекла так и не была проанализирована, не рассмотрена как художественное явление.

Сложным периодом в её истории оказались 1990-е годы, когда выпускники, проходившие подготовку с уклоном в художественную промышленность, не были востребованными. С этого времени кафедра стала встраиваться в особенности сложившейся ситуации. Её образовательная

программа была скорректирована, значительное внимание было обращено на студийное стекло, нашедшее отклик у российских художников. К этому времени в мировом стеклоделии уже активно развивалось студийное движение, тем самым учебный процесс и творческие искания учащихся кафедры стали соотноситься с ведущим направлением в искусстве стекла. Таким образом, объективные процессы повлияли на сложение авторского творчества, которое окончательно сформировалось в 2000-е годы в строгановском стекле.

Искусство выпускников кафедры, которые уже давно составляют ядро московской группы художников стекла, дает тональность современной картине российского декоративно-прикладного искусства. Творчество каждого из них было сформировано коллективом преподавателей, этот строгановский стиль они сохраняют в своем творчестве, свидетельствуя об уровне школы, ее профессионализме. Необходимо проанализировать особенности методики преподавания, сложившейся на кафедре, которые способствуют раскрытию авторского стиля на базе традиции и изучения мирового искусства стекла. Этот опыт до настоящего времени не исследован искусствоведами, хотя творчество отдельных выдающихся художников давно оценено специалистами и знатоками (Л.И. Савельева, Т.П. Сажин и Л.И. Фомина, С.М. Бескинская, Г.А. Антонова).

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время является важным сохранить опыт, историю кафедры пока имеется возможность собрать материал, получить информацию из первых рук — у педагогов и художников-выпускников. Сохранилось достаточное количество проектов, фотографий работ, самих произведений, проливающих свет на период становления и расцвета Строгановской школы художественного стекла.

Степень научной разработанности темы. Заявленная в названии исследования проблематика включает широкий объем изучения материала, в который входят различные области стеклоделия, — промышленного, монументально-декоративного искусства, студийного творчества. При этом важным предстает изучение более чем столетней истории Строгановского

стекла, уже многие годы находящегося в поле зрения искусствоведов. За это время появилось несколько фундаментальных трудов, посвященных раннему этапу развития нынешнего университета.

Достаточно обширно представлены исследования в области декоративно-прикладного искусства советского и современного периода. Историей и проблемами развития художественного стекла в доперестроечный период серьезно занимались многие ведущие специалисты в этой области, исследовавшие частные проблемы и темы, связанные с активным становлением отечественного стекла. Монографические исследования позволяют в полной мере изучить становление творческой личности художника и познакомиться с его профессиональной деятельностью.

Особое внимание многие десятилетия уделяется промышленному стеклоделию, как одному из ведущих направлений. Существенным дополнением стали книги, посвященные художественной и производственной деятельности заводов страны. Благодаря им можно проследить, какую роль Строгановская школа стекла сыграла в становлении и развитии ряда ведущих предприятий.

Менее изученной темой предстает художественное стекло в советской архитектуре. Общие этапы развития монументального искусства, в которое входят витражи, декоративные решетки со вставками стекла, фонтаны, светильники и другие объекты, рассмотрены лишь в одной книге — «Декоративное стекло в советской архитектуре 1960-1980-х годов» Л.В. Казаковой. На данный момент нет исследований, посвященных современным этапам развития архитектурного стекла, можно выделить только несколько статей, в которых частично затрагивается обозначенная тема.

Емко и подробно представлено в многочисленных трудах студийное движение. Важно отметить, что в изучении этого явления активно работает Л.В. Казакова. Ей принадлежит масштабное исследование «Мировое художественное стекло XX века». За последние два года автор издала еще несколько книг, подробно освещающих новые этапы в современном

стеклоделии — «Технический приём как художественный феномен в декоративном искусстве» (2017), «Новый взгляд. Стекло и керамика конца XX - начала XXI века. К проблеме инновации в современном творческом процессе» (2022). При этом в интересы искусствоведа входит рассмотрение общих процессов в студийном стекле, где ведущую роль занимают выпускники Строгановского университета и Санкт-Петербургской академии им. А.Л. Штиглица.

Особое значение имеют юбилейные книги, изданные РГХПУ им. С.Г. Строганова, включающие в себя главы, раскрывающие современную творческую ситуацию кафедры. Среди них хотелось бы отметить юбилейное издание в двух томах «Мастера Строгановской школы: 1945-2015», где Л.Г. Грошковой был составлен емкий текст про историю кафедры и творческую деятельность основных выпускников.

Хронологические границы исследования охватывают обширный период с 1900 по 2020-е годы, в него вошли все этапы работы со стеклом Строгановского училища/Строгановского университета, в том числе длительный перерыв по причине упразднения учебного заведения.

Географические границы исследования определены местом нахождения основной обучающей базы, отправной точкой начала творческой деятельности для художников — Строгановской кафедры стекла, которая находится в Москве, по адресу: Волоколамское шоссе, дом 9. Однако, учитывая, что в дореволюционное время Строгановские мастерские и само училище изначально находились в другом месте, то стоит обозначить еще одну точку: ул. Рождественка, дом 11.

Объектом исследования явились уникальные объекты художественного стекла и проекты массовых изделий ведущих мастеров, образцы искусства выпускников кафедры стекла РГХПУ им. С.Г.Строганова за весь её период деятельности.

Предметом исследования стало создание картины формирования и развития Строгановской школы художественного стекла, а также обозначение её задач и особенных подходов к процессу подготовки студентов.

Цель диссертационной работы состояла в обозначении вклада кафедры в развитие отечественного стеклоделия, выявление её стилистических особенностей и авторских методов работы с материалом. Не менее важным было определить уникальные подходы к организации учебного процесса для раскрытия творческих способностей студентов, послуживших сложению такого феномена как Строгановская школа художественного стекла. Для достижения данной цели потребовалось решить следующие ***задачи исследования***:

- изучить и выявить основные предпосылки, послужившие сначала созданию мастерской, а позже образованию кафедры стекла;

- выявить традиционную составляющую в приоритетах работы кафедры;

- изучить деятельность кафедры в контексте развития декоративно-прикладного и монументального искусства России, задач стекольной отрасли страны;

- проанализировать вклад художников-педагогов, технологов и мастеров в развитие кафедры;

- определить характер контактов кафедры с ведущими стекольными предприятиями страны: программы практик и помощь в выполнении дипломных проектов;

- познакомиться с темами и характером стилистических решений дипломных проектов, использованных техник исполнения;

- изучить педагогический опыт с большой долей авторских подходов, проявления индивидуального участия преподавателей в формировании творческой личности в их учениках;

- ввести в научный оборот новые архивные материалы, касающиеся деятельности строгановских художников;

- изучить индивидуальный творческий рост художников-педагогов: участие в выставках, конкурсах, крупных проектах, как пример их внедренности в современный художественный процесс;

- провести анализ творчества художников – выпускников кафедры стекла РГХПУ им. С.Г.Строганова и их роль в художественном процессе отечественного стекла.

Обширная ***источниковая база*** диссертационного исследования включает в себя самые разнообразные материалы:

1. Произведения декоративно-прикладного искусства, созданные строгановскими художниками по стеклу. В эту группу вошли коллекции Всероссийского музея декоративного искусства, государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково», музея художественного стекла ЦПКиО им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно», а также методфонд кафедры стекла. В работе были использованы материалы из музеев при стекольных заводах, таких как: Дятьковский музей стекла и хрусталя, музей хрусталя им. Мальцовых в г. Гусь-Хрустальный, Никольский музей стекла и хрусталя и музей Иванищевского стекольного завода. Существенно дополнили материал произведения, опубликованные в каталогах отечественных музейных собраний, тематических, коллективных, персональных выставок художников.
2. Архивные материалы. Ведущим источником явился РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства), располагающий многочисленными документами с заседаний кафедры, протоколами, личными делами ведущих сотрудников, их научные статьи и производственные отчеты. Весь этот материал существенно проливает свет на особенности работы кафедры стекла, даёт понимание всех проходящих в ней учебных и творческих процессах. Отдельно

стоит выделить архив РГХПУ им. С.Г. Строганова, хранящий важные документальные свидетельства и биографические сведения всех сотрудников. Полезным оказались многочисленные архивные фотографии и проекты работ самих педагогов, первых выпускников кафедры, строгановских художников по стеклу.

3. Научная литература. Для обозначения деятельности стеклянной мастерской существенно проливает свет фундаментальное исследование Е.Н. Шульгиной и И.А. Прониной «История Строгановского училища: 1825-1918» (2002). Много фактологического материала собрано П.Н. Исаевым. Его основными работами являются «Строгановка: 1825-1918 гг. Биографический словарь» (2007) в двух томах и «Керамисты Строгановской школы: художники-керамисты Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища, 1825-1918: биографический словарь» (2009). В данных исследованиях есть не только упоминание о воспитанниках стеклянной мастерской, но и краткое описание её деятельности. К монументальным работам можно также отнести две коллективные монографии по материалам конференций «Академик Императорской академии художеств Н.В. Глоба и Строгановское училище» (2012/2017) и «Николай Васильевич Глоба и российское художественно-промышленное образование» (2020), посвященных изучению отечественного художественно-промышленного образования в России и в русском Зарубежье XX века. В исследовательском проекте особое место отведено изучению истории Строгановского училища.

   Для обозначения роли Строгановской школы художественного стекла в советский период важное место занимают труды ведущих специалистов в этой области — Л.В. Казакова, Е.Г. Рачук, Н.С. Степанян, К.М. Кантор, Е.И. Батанова, В.Ф. Рожанковский, Б.А. Шелковников, Л.Г. Крамаренко. Особенно ценными являются научные труды Н.В. Воронова, среди которых – монографии «Советское стекло» (1973) и

«Невский хрусталь. Очерки основных этапов развития» (1984), статьи «Уникальность и промышленность» (1968), «Фарфор, стекло сегодня и в 1975» (1975), «Вопросы производства и проектирования стеклянной посуды» и многие другие. В их исследованиях были изложены основные процессы в отечественном стеклоделии. Творческой деятельности ряда художников были посвящены монографии и альбомы. К ним следует отнести книги Н.С. Степанян «Г.А. Антонова» (1989), Н.В. Воронова «С.М. Бескинская» (1974), А.П. Павлинской «Б.А. Смирнов» (1980), Л.В. Казаковой «САФО» (1994), «Л.И. Савельева». Существенным дополнением предстают книги, посвященные истории и деятельности ведущих стекольных заводов страны — это «Гусь-Хрустальный» Л.В. Казаковой (1973), «Гимн стеклу» А.В. Чукановой и Н.Т.Пак (2013), «Гусевский хрустальный завод» Е.П. Прокофьева (1970), «Художественное стекло Дятьковского хрустального завода. Очерки» Д.И. Немчиновой (2009), диссертационное исследование М.В.Чумаковой «Дятьковский хрустальный завод. Уникальные произведения и массовые изделия в творчестве художников XX века» (2011), П.В. Шебаршина «Формирование и развитие русского художественного стеклоделия на примере завода «Красный гигант» (бывшего Никольско-Бахметевского)» (2012), Л.И. Толстовой «Иванищи: история одного завода» (2017), каталог выставки «Стекло завода «Красный май» (1980). Студийное стекло входит в основную область изучения искусствоведа Л.В. Казаковой. Ею было издано сразу несколько трудов, где автор подробно рассматривает выбранную тему: «Мировое художественное стекло XX века» (2007), «Технический приём как художественный феномен в декоративном искусстве» (2017), Новый взгляд. Стекло и керамика конца XX - начала XXI века (к проблеме инновации в современном творческом процессе» (2022). Особенно ценным являются её статьи, затрагивающие проблематику студийного движения.

Научная новизна исследования состоит в том, чтобы впервые выявить особенности творческой деятельности строгановских художников по стеклу, которая всегда рассматривалась лишь в общем контексте развития отечественного стеклоделия. Особое внимание было уделено подробному изучению истории кафедры стекла, воспитавшей ведущих специалистов в своей области и оказавшей существенный вклад в декоративно-прикладное искусство страны. Именно этот аспект практически не затронут в искусствоведческих исследованиях. В рамках работы также впервые было предпринято комплексное рассмотрение многогранной деятельности строгановских мастеров — в художественной промышленности, монументально-декоративном искусстве, студийном стекле.

Теоретическая значимость диссертации заключается в раскрытии новых аспектов изучения архитектурного и студийного стекла, выявлении особой роли строгановских выпускников в отечественном декоративно-прикладном искусстве, определении художественных особенностей Строгановской школы стекла в промышленном стеклоделии.

Практическая значимость заключается в возможности использования студентами специализированных вузов в своих теоретических работах, преподавателями в курсах лекций, по таким дисциплинам как история художественного стеклоделия и методических разработках. Материалы могут также быть применены в музейных исследованиях и атрибуции, поэтому представляют интерес для искусствоведов, коллекционеров, специалистов в области стеклоделия и декоративно-прикладного искусства.

Методы исследования включают в себя исторический, культурологический, художественно-стилистический и социологический принципы рассмотрения материала. Благодаря этому удалось выстроить исследование в хронологической последовательности, выявить сформировавшиеся особенности строгановской школы, ставшие ее традицией, разнообразие авторских манер и общестилевых решений произведений. Также в зоне внимания были влияния производственных особенностей на творческие

задачи строгановских выпускников при разработке массовых изделий для стекольных предприятий, отметить эволюцию формообразования в стекле в контексте развития декоративно-прикладного и монументального искусства, а также выявить тематическое и технологическое разнообразие в строгановском стекле.

На защиту выносятся следующие ***положения:***

1. Строгановская школа стекла является одной из ведущих школ, оказавшей влияние на художественный облик отечественного стеклоделия. Её тесная взаимосвязь со всеми областями стеклоделия — промышленным, архитектурным, студийным оказала непосредственное влияние на их дальнейшее развитие.
2. Исторический аспект формирования кафедры стекла, который до настоящего времени детально не рассматривался исследователями, является фундаментом, неотъемлемой основой в становлении творческой личности художника. Её методические установки в воспитании будущих специалистов заложили не только понимание самого материала, но и принципы работы с ним.
3. Строгановское стекло представляет сложное, многоаспектное явление, обусловленное требованиями и задачами времени — воспитанию узкопрофильных специалистов, умеющих работать как в промышленном стеклоделии, в монументально-декоративном искусстве, так и авторском творчестве.
4. Неотъемлемой частью учебного процесса Строгановской кафедры стекла является сохранение накопленного опыта, начиная со Стеклянной мастерской Императорского Строгановского училища, а также следованием основным тенденциям в декоративно-прикладном искусстве. Вместе с этим особое внимание всегда уделялось раскрытию творческого потенциала ученика и формированию его индивидуального авторского почерка в стекле.

5. Современный этап развития Строгановской школы стекла включает в себя работу над созданием объемно-пространственных композиций, несущих студийный характер, а также монументально-декоративных проектов для определенной архитектурной среды. Важным является тот факт, что благодаря плодотворному сотрудничеству с заказчиком, практически все дипломные проекты учащихся реализуются в заданном интерьере.

Степень достоверности и апробация научной работы. Результаты исследования подтвердили свою научную достоверность в десяти научных статьях, где были представлены основные положения диссертации и в нескольких статьях и обзорах для периодических журналов и газет. Основные аспекты исследования были апробированы на лекциях по «Истории художественного стекла» для студентов кафедры «Художественное стекло» и «Истории и теории декоративного искусства и дизайна».

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами исследования и состоят из двух томов. Первый том включает в себя введение, три главы, заключение и библиографию. Общий объем первого тома диссертации составляет 200 страницу. Библиография включает 212 наименований литературы, источников и интернет ресурсов, среди которых книги на русском и английских языках. Второй том содержит 12 документальных приложений, а также воспоминания о педагогах, словарь основных терминов, альбом иллюстраций в количестве 187 произведений стекла.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во ***Введении*** обосновывается выбор и актуальность темы, обозначается степень её разработанности и научная новизна. Кроме того, указываются основные цели, задачи, методы исследования, определяется теоретическая и практическая значимость работы, а также устанавливаются хронологические и географические рамки исследования.

Первая глава ***«Стеклянная мастерская Императорского Строгановского училища 1901-1917гг. и её дальнейшая судьба»*** содержит анализ деятельности мастерской, структурирование её работы, которая заключалась не только в практических занятиях с материалом, а именно созданию витражей и росписи по стеклу, но общих художественных и теоретических дисциплин. Основываясь на немногочисленных сведениях и фактологических материалах, предметного ряда в иллюстрациях было сделано предположение, что возможно в круг интересов Стеклянной мастерской входил и другой ряд работ — декорирование алмазной гранью и проектирование бытовых изделий из стекла. Особое внимание в процессе обучения уделялось участию учащихся на всевозможных выставках — Международной Строительно-художественной выставке 1908 года в Санкт-Петербурге, Южно-русской областной выставке в Екатеринославле 1910 года, Международной выставке в Турине 1911 года и Всероссийской выставке в Киеве 1913 года.

Вторая глава «***История кафедры художественного стекла. 1959-2020-е годы»*** посвящена её сложению и последующему развитию, включающему целый ряд общеотраслевых, общевузовских и узкопрофильных задач. Глава разделена на восемь тематических разделов, каждый из которых посвящен определенным этапам формирования учебного процесса кафедры.

Раздел 2.1. ***«Образование кафедры. Цели и задачи подготовки»*** обозначил необходимость образования новой кафедры, которая должна была решать задачи, поставленные нуждами времени. Восстановленной стекольной промышленности требовались художественные кадры, а активно растущее в 1960-е годы массовое жилищное строительство нуждалось в новых бытовых

изделиях, а общественные здания в дополнительном оформлении монументально-декоративным искусством.

Раздел 2.2. ***«Формирование учебного процесса и методик обучения»***. Заложенные на начальном этапе работы методики обучения стали основой всего учебного процесса на многие десятилетия. В настоящее время кафедра также опирается на отлаженную и проверенную временем методическую базу, но уже с учетом новых требований, ориентируясь на современные процессы в художественном стеклоделии.

Раздел 2.3. ***«Экспериментальная деятельность преподавателей-технологов».*** Сложный процесс формирования учебных программ, которые помогли бы воспитать профессионального художника, безусловно, состоит из многих основополагающих пунктов. Одним из таких является педагогическая деятельность технологов. Выстроенный ими учебный процесс включал в себя теоретические и практические дисциплины. Знание технических основ требовалось в разных областях применения художественного стекла. Математические расчеты позволяли высчитывать полезный объем предметов сервиза, понимание химического состава материала и его взаимодействия с другими способствовали поиску новых технологий, способов декорирования, без всего этого невозможно грамотное использование материала и разработка авторских техник выразительности в стекле.

Раздел 2.4. ***«Организация и работа мастерских»***. Основы мастерства играют ведущую роль в творчестве художника-прикладника, без которых невозможно становление его как профессионала. Неразрывная связь с практическими занятиями способствует совершенствованию полученных навыков, а разносторонний опыт работы в разных техниках позволяет найти свой авторский узнаваемый прием. Именно этих принципов придерживались во время формирования новой кафедры руководители, создав целый ряд мастерских: стеклодувную, холодной обработки стекла (пескоструйную, алмазной грани, травления), витражную, росписи по стеклу, моллирования.

Раздел 2.5. ***«Отделение подготовки мастеров (ОПМ стекла)».*** Для понимания основ работы со стеклом и получения практических навыков перед поступлением на основной курс обучения было организовано отделение подготовки мастеров (ОПМ). Особое внимание в воспитании художника-прикладника уделялось именно производственной базе, т.е. непосредственной работе с материалом. Благодаря подготовительным курсам, поступающий уже хорошо владел основными, необходимыми знаниями. Наряду с этим отделение выполняло другую не менее важную функцию — выпуск готовых к работе на производстве мастеров.

Раздел 2.6. ***«Связь с производством. Налаживание основных контактов со стекольными заводами***. На образованной кафедре стекла, которая, в первую очередь, отвечала поставленным задачам в области художественной промышленности, трудился состав педагогов, где большую часть творческого коллектива составляли художники, тесно сотрудничавшие со стекольными заводами. Благодаря им, были налажены контакты с ведущими производствами страны, небольшими заводами и артелями, сформировано тесное сотрудничество Строгановской кафедры со стекольной промышленностью, в том числе в виде производственных практик. Многие выпускники, по окончанию ВУЗа возвращались на производства, где их труд был востребован.

Раздел 2.7. ***«Художественные и производственные практики»***. Тесная связь с заводами во время обучения благотворно сказывалась на дальнейшей работе художников в условиях промышленного производства. Нередко, молодые специалисты, трудясь на заводе, сталкивались с экономическими и технологическими трудностями. Многопрофильная техническая оснащенность предприятия, широкий ассортимент продукции требовали от художника большой эрудиции при создании проекта массового производства. Именно благодаря производственным практикам обучающийся мог познакомиться с реальными условиями и требованиями, которые отличаются от получения знаний, в процессе обучения.

Раздел 2.8. ***«Современный этап развития кафедры»*** Свой новый импульс развития после девяностых годов кафедра художественного стекла приобретает лишь в начале нового столетия. Долгий поиск новых ориентиров, существенно поменявшихся в 1990-е годы из-за сложной обстановки в промышленном производстве, находит своё развитие в проектировании архитектурного стекла и создании оригинальных авторских работ. Наряду с этим усложняется учебная программа преподавания, появляется новое направление — реставрация художественного стекла, которая так же требует создания узко профессиональных методик обучения, ориентированных на определенную специфику работы.

Третья глава ***«Вклад Строгановской школы художественного стекла в развитие отечественного стеклоделия»*** составляет основную часть исследования**,** отображая основные этапы развития строгановской школы. Другой важной частью становится изучение разных направлений в художественном стекле — промышленном, архитектурном, авторском и студийном, свидетельствующих о многогранности работы строгановских художников.

Раздел 3.1**.** ***«Авторский почерк в бытовом и промышленном стеклоделии»*** позволяет проследить становление художника как творческой личности в условиях промышленного производства. Раздел включает себя несколько подпунктов: работу студентов на стекольном производстве и творческую деятельность уже состоявшихся художников по стеклу.

Подраздел 3.1.1. ***«Реализация студенческих проектов в промышленном производстве»***. Особое значение в обучающем процессе составляет работа с самим материалом на практике. Уникальной для обучающихся представляется возможность попробовать свои силы в реальных условиях промышленности. В советский период прохождение подобных производственных практик, а также выполнение дипломных работ нередко заканчивались внедрением студенческих проектов в выпускаемый ассортимент стекольного производства. Несколько иная картина стала складываться с 1990-х годов, когда большая часть заводов

была реорганизована. Несмотря на все обозначенные сложности, в последующем десятилетии было реализовано несколько учебных наработок — проект З.Б. Колединой для Клинской фабрики елочных игрушек «Елочка» (2004), декоративные вазы «Сияние» и «Рейкьявик» С.В. Мартынова (2010), блюдо «Хризантема» М.А. Дермичевой (2010).

Подраздел 3.1.2. ***«Вклад выпускников кафедры в развитие отечественной стекольной промышленности»***. Большая часть выпускников строгановской кафедры стекла посвятили себя работе на производствах, что, безусловно, коренным образом отразилось как на художественном облике продукции, так и на творчестве мастеров и художников предприятий. Между традиционными стеклодувами, исполнителями заводчанами и молодыми художниками-строгановцами устанавливались обоюдополезные творческие контакты. Интересна не только тесная взаимосвязь, но и как раскрывался талант строгановских мастеров, их профессиональное обогащение.

Раздел 3.2***. «Многообразие технологий и декоративных приемов в архитектурном стекле»*** всесторонне представляет творческую деятельность обучающихся и самое главное художников по стеклу в области архитектуры и монументально-декоративного искусства.

В Подразделе 3.2.1. ***«Витраж. Новый взгляд на искусство. Вклад кафедры и её выпускников в актуализацию искусства витража»*** рассматриваются основные творческие работы студентов, которые были реализованы в определенной архитектурной среде. Особое место среди них занимает новое в церковном искусстве направление — православный витраж. Важными предстают новые разработки в области искусства витража, которые создавались во время обучающего процесса. К известным относится предложенный В.П. Статун принцип сборно-клепочного витража.

Подраздел 3.2.2. **«*Монументальные и декоративные решения в учебных проектах»*** раскрывает творческие наработки в создании других видов монументально-архитектурного стекла. Несмотря на разнообразие данного направления — фонтаны, осветительные приборы, декоративные решетки, в

область интересов строгановских студентов в основном входит создание объемно-пространственных композиций. Творческие проекты реализованы в разных общественно значимых местах — Российской академии музыки им. Гнесиных, Геликон-опере, институте космических исследований РАН, детском отделении Научного Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, театральном институте им. Бориса Щукина и многих других.

Подраздел 3.2.3. «***Наследие ведущих Строгановских художников по стеклу»*** представляет изучение вклада ведущих художников в развитие отечественного стеклоделия. По праву одними из таких были Т.П. Сажин и Л.И. Фомина, создавшие огромное количество монументально-декоративных объектов из стекла. Именно они составили основную картину архитектурного наследия Строгановской школы стекла. В ряд их работ вошли такие знаковые проекты как оформление интерьера Дворца культуры автозавода им. Лихачева — ЗИЛ, проектирование люстр для посольства СССР во Франции, для Культурного и Торгового центра Олимпийской деревни, освещение интерьеров Государственной Третьяковской Галереи и многих других общественных комплексов. Несколько монументальных произведений было выполнено другими художниками, однако архитектурное стекло не входило в основной круг их интересов. Это Л.И. Савельева, Ф.М-А. Ибрагимов И.Г. Коржева-Чувельева и другие. С 1990-х годов возрастает интерес к витражному искусству. Выпускниками Строгановки было образовано огромное количество профильных мастерских, в которых создавали декоративное убранство для частных и жилых помещений. Выделяется из общего строя творчество двух художников — А.В. Жукова и В.В. Михайлова, активно работающих в создании православных витражей.

Раздел 3.3. ***«Современные приоритеты в формах организации творческого процесса. Студийное стекло».*** Мировое студийное движение, начатое еще в 1962 году, оказало влияние на деятельность российских художников лишь в конце 1980-х годов. Первые произведения, представляющие свободное творчество стекольщиков обратили на себя

внимание в середине 1990-х, а истинный расцвет пришелся лишь на 2000-е годы. Отечественное стеклоделие, которое изначально стояло несколько обособленно от общих процессов в мировой художественной практике, образовалось в своеобразную линию. Характерной чертой российского студийного стекла стало образное, философское начало, основное внимание уделялось идее, которая решалась минимальным арсеналом средств выразительности. Строгановские художники, равно как и художники Питерской школы стекла, составляют основное ядро ярких студийников. Им принадлежит не только ведущая роль в развитии авторского стекла, но и создание новых жанров в художественном стеклоделии — арт-объекта, инсталляции, произведений кинетического искусства.

Подраздел 3.3.1. ***«Разнообразие авторских техник в дипломных работах Строгановской школы»***. Ведущую и основную роль на сложение творческой личности студентов, повлияли художники-педагоги, сами активно работавшие со студийным стеклом. Наставники дают пример, прививают свободу творческой мысли. Плоды их стараний в полной мере отразились на итоговых проектах учащихся. В своих дипломах студенты пытались не только создать уникальные произведения, но и разработать новые авторские методы работы со стеклом, декоративные приемы. Интересны оригинальными наработками дипломы Е.Е. Афониной-Суховерцевой «Танец» (2012), Д.Д. Платонова «Круговорот событий» (2018), Е.А. Зуевой «Галактика» (2024).

Подраздел 3.3.2. ***«Особенности развития стеклодувной скульптуры»***. Отдельного внимания заслуживает работа по созданию произведений из стеклодувных трубок и стеклодротов на газовой горелке. Этому направлению с момента образования кафедры отводилось особое место. Именно на примере работы стеклодувной мастерской особенно явно прослеживается преемственность поколений, когда опыт передавался от мастера к мастеру, художнику. Благодаря бережному сохранению традиций удалось вывести стеклодувное искусство на новый уровень, где создаются полномасштабные объекты из стекла.

Подраздел 3.3.3. ***«Уникальные работы и их влияние на развитие студийного стеклоделия»***. Рассмотрение студийного стекла было бы не полным без анализа знаковых произведений ведущих строгановских художников. Каждый из них ведет свою тему. Л.И. Савельеву увлекает метафора пространства в стекле, наряду с этим она одна из первых, кто обратилась к фьюзингу, Ф.М-А. Ибрагимов, А.С. Курилов признаны мастерами гравировки, у истоков создания оптических объектов стоят художницы М.Ю. Лисицына, О.А. Победова, Н.В. Урядова. Предтечей концептуального взгляда на стекло стал В.П. Крюков. Совершенно не свойственный для российского стеклоделия и декоративно-прикладного искусства жанр инсталляции стал зарождаться как единичные случаи еще в конце 1960-х годов, однако особый интерес возник уже именно в XXI веке. У её истоков стоял целый ряд художников, однако можно выделить творчество С.А. Травникова, его арт-объекты отличались не только принципиальной новизной формообразования, но и концептуальным характером. В поисках новых средств выразительности, художников всё чаще стал увлекать синтез стекла с деревом, металлом и другими, иногда порой неожиданными материалами. Таково творчество Н.В. Воликовой и Т.Н. Новиковой. К новой волне художников относятся О.А. Чистякова, А.В. Афиногентова, Е.В. Ярошенко, А.В. Коровина, Н.В. Мардарь, М.Ю. Мерзликина, А.А. Ширинская, А.Н. Криволапов, каждый их которых внёс существенный вклад в развитие студийного движения России. Плеяду молодых мастеров художественного стекла в настоящее время составляют, Е.А. Семёнова, Т.А. Фокина, А.Л. Ярмольник, З.Б. Руднева, плодотворно работающих в выбранном ими направлении.

Несмотря на хорошую изученность данной темы, сложным остаётся тот факт, что в настоящее время к студийному движению обращается огромное количество стекольщиков, чьи творческие эксперименты порой отличаются пёстрым многообразием и разным стилистическим строем, в которых теряется узнаваемая авторская линия. Говоря о художественных произведениях, стоит отметить некоторую особенность в терминологии: под авторским стеклом

нередко обозначаются творческие работы, выполненные художниками на базе производств (1960-1990), а в студийное стекло входят объекты, созданные художниками у себя в небольшой мастерской (с 1990).

«Заключение». В результате проведенного исследования был предпринят комплексный, полномасштабный анализ методической работы кафедры, а также творческой деятельности её выпускников, которые уже состоялись как художники по стеклу. Проведенная работа позволила создать панорамное исследование, отображающее все периоды развития строгановской школы стекла и проследить, как менялись цели и задачи в обучении и вместе с этим формировались новые методические программы, подходы к творчеству. Существенное влияние оказывали общие процессы, происходившие в декоративно-прикладном искусстве, которые диктовали как стилистические особенности, так и основную направленность работы.

Особенно важным представляется обозначить основные задачи, которые стояли перед педагогами во время формирования кафедры стекла – создание учебных программ и методик, определение направленности работы кафедры, организацию мастерских, сложение сильного состава педагогов, технологов и мастеров — как необходимые для условия её успешного становления. Для решения всех поставленных задач требовался человек, обладающий качествами руководителя, хорошо владеющий спецификой и знаниями в области стеклоделия, выделяющийся своими организационными навыками. Им стала художница В.П. Статун, по праву считающаяся основателем строгановской кафедры стекла. Под её началом работали заслуженные мастера — Н.И. Левитская, М.Л. Нестеренко, Г.А. Антонова, А.Г. Ланцетти, С.М. Бескинская и др. Наряду с этим была заложена ёмкая программа обучения, которая позволила воспитать не только узкопрофильных специалистов, но и художников, которые реализовались в других направлениях. Но главным образом, она отвечала на нужды отечественного стеклоделия — в промышленном художественном стеклоделии, в организации архитектурного пространства, в создании уникальных авторских произведений, которые дали

импульс для развития новых направлений в художественном стекле. Благодаря слаженному процессу и работе ведущих художников удалось заложить прочную жизнедеятельную основу, способствовавшую становлению такого явления как Строгановская школа стекла.

В связи с этим другой целью исследования стало обозначение роли и влияние Строгановки на развитие отечественного и современного стеклоделия. В ходе изучения удалось выявить оригинальную методику подготовки художников, новаторство подходов, стилистические особенности произведений, поиск собственного авторского приема и использование всевозможных техник во время создания творческих работ.

Характерной особенностью является многогранность работы во всех направлениях в художественном стекле: выполнение разнообразных архитектурных объектов (витражи, осветительные приборы, объемно-пространственные композиции, декоративные решетки и др.), проектирование и создание утилитарных, промышленных образцов стекла (массового производства, малотиражных и подарочных изделий), авторских и, конечно же, студийных работ.

Для Строгановской школы стекла свойственен и дух эксперимента, свобода творчества. Строгановцы одни из первых, кто еще в 1990-х годах перевел вектор направления в творчестве и в преподавании на архитектурное стекло. Период 1990-х годов стал отправным в становлении студийного стекла, когда из-за отсутствия широкого арсенала средств выразительности художники находят выход своему творчеству в создании уникальных произведений, отличавшихся новыми формами, наполненные философским началом и образностью. Не меньшую роль сыграло студийное движение, охватившее уже к этому времени практически все страны мира. Обращение к этому направлению в художественном стекле оказалось чрезвычайно своевременным. Все общие процессы непосредственным образом отразились на деятельности кафедры и на творчестве выпускников, состоявшихся художников по стеклу. Анализируя их деятельность, удалось выявить свою, отличную от других,

художественную доминанту, которая может выражаться как в изобразительности или графике, так и в конструкции форм. Созданные ими уникальные произведения — это огромный пласт декоративно-прикладного искусства России.

По прошествии пары десятилетий можно отметить кардинальные изменения, случившиеся в развитии студийного стекла. Ведущую роль в формировании новых процессов занимают художники Строгановки и Штиглица. Наряду с уникальной авторской линией стали появляться новые формы искусства ― арт-объект, инсталляция, которые изначально не находили отклик в декоративно-прикладном искусстве.

В настоящее время преподаватели кафедры не теряют творческой энергии, здесь анализируются и принимаются современные достижения стекольного искусства. Работы художников строгановской школы стекла находятся в ряду мировой художественной практики. Востребованность кафедры при выборе образования выходит далеко за пределы страны. Кафедра стекла подготовила специалистов из Китая, Вьетнама, Болгарии, Йемена, Кубы, Эстонии, Туркменистана, некоторые из которых состоялись как художники по стеклу в своей родной стране.

Публикации по теме исследования

1. ***Карякина Е.Ю.*** **«Достижения гусевских художников на рубеже 1950-1960-х гг. Новые процессы в массовом отечественном стекле». Четвертые Вороновские чтения. «История сложения и проблемы развития художественной промышленности». Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» 2/2019 год. Часть 2. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2019 год. ВАК.**
2. ***Карякина Е.Ю.*** **«Роль В.П. Статун в восстановлении отечественного**

искусства витража. Новые методики обучения и новаторские приемы выполнения монументальных работ». Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА», июнь 2/2020 год. Часть 1. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020 год. ВАК.

3. ***Карякина Е.Ю.*** **«Православный витраж в творчестве строгановских художников по стеклу». Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ», №3, часть 2, 2024 год. ВАК**
4. ***Карякина Е.Ю.*** **«Витражи Г.И. Окаева – достояние Советского Туркменистана». Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ», №4,часть 1, 2024 год. ВАК**
5. ***Карякина Е.Ю.*** **«Стилистические и технико-технологические особенности стекольной пластики А.Н. Криволапова». Пятые Вороновские чтения. «Фактор личности в искусстве. Имена, изменяющие творчеством мир». Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ». №4, часть 3, 2024 год. ВАК**
6. ***Карякина Е.Ю.*** **«Авторские приёмы А.И., А.А. и Т.А. Фокиных в гутной пластике и матовой гравировке». Сетевой электронный научный журнал Гжельского государственного университета «Вестник ГГУ». №1, 2025 год. ВАК**
7. ***Карякина Е.Ю.*** **«Литой витраж 1960-1990-х годов. Опыт строгановских художников по стеклу». Сетевой электронный**

научный журнал Гжельского государственного университета «Вестник ГГУ». №2, 2025 год. ВАК

8. ***Карякина Е.Ю.*** **«Стилистические особенности строгановской стеклодувной пластики 1960-1980-х годов. Сетевое научное рецензируемое издание «Журнал Института Наследия» Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва. №1 (44), 2026 год. ВАК**
9. *Карякина Е.Ю.* «Современное студийное стекло России». Международная научно-практическая конференция «Артосфера: Культура. Искусство. Образование», Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования», 5 декабря 2017 года.
10. *Карякина Е.Ю.* «Применение стекловолокнистой ткани в художественном стекле». Международная научная конференция «Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве», МГХПА им. С.Г. Строганова, 18 мая 2018 года.
11. *Карякина Е.*Ю. «Роль Строгановской школы стекла в развитии отечественного стеклоделия». Международная научная конференция «Современная российская керамика. Взаимодействие направлений декоративного искусства: керамика и стекло. Художественная идентичность и интернациональный контекст», МГХПА им. С.Г. Строганова, 21-22 ноября 2019 года.
12. *Карякина Е.Ю.* «Творческая и педагогическая деятельность Ю.П. Сергеева». Международная научная конференция «На просвет», Всероссийский музей декоративного искусства, 9 декабря 2019 года.
13. *Карякина Е.Ю.* «К вопросу о деятельности Стеклянной мастерской Императорского Строгановского училища. 1901-1917гг.» Международная научная конференция «Николай Васильевич Глоба и российское

художественно промышленное образование. К 160-летию со дня рождения Н.В. Глобы», Российская академия художеств, МГХПА им. С.Г. Строганова, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств РАХ, 11-12 марта 2019 года.

14. *Карякина Е.Ю.* «Строгановская школа реставрации. Искусство витража». Сборник статей участников форума Содружества молодых искусствоведов и реставраторов «СМИР», МФЮА, 2019 год.
15. *Карякина Е.Ю.* «Традиции и новаторство в Строгановской стеклодувной пластике». Научно-практическая конференция «Прочтение традиций», Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-досуговый комплекс «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова», Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера, 25 марта 2024 года.
16. *Карякина Е.Ю.* «Строгановская кафедра художественного стекла в 1960-е годы. Вклад ведущих педагогов в формирование учебного процесса». Научно-практическая конференция «Формирование творческого мировоззрения». РАХ, 2024 год. (устно)

Монографии по теме исследования.

1. *Мусина Р.Р., Карякина Е.Ю.* «Художественное стекло». Пособие-энциклопедия. М.: «Сам Полиграфист», 2025