С.В. Курасов

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКАДЕМИИ ИМЕНИ СТРОГАНОВА В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализируются ресурсы и перспективы развития Строгановской школы в XXI веке в сфере педагогики в области искусства, социальной тематики, выработки новых творческих направлений, информационной среды.

Resources and perspectives of the Stroganov School in the XXI century are analyzed in the spheres of pedagogical methods in art, social functions of art and design, development of the new trends, information environment.

Ключевые слова: академия имени Строганова, художественно-промышленное образование, традиции и новаторство, информационная среда образования, ресурсы школы, учебно-практические площадки.

Keywords: Stroganov academy, art and industry education, traditions and novelty, information environment in education, resources of the school, educational-practical areas.

Проходившая 18 мая в МГХПА им. С.Г.Строганова Международная научная конференция «Материал-технология-форма» вызвала большой отклик со стороны творческого профессионального сообщества не только в области дизайна и прикладного искусства, но и архитектуры, станкового изобразительного искусства. Потребность оценить состояние творческой сферы в контексте смены технологического уклада, обратить внимание на необходимость учета гуманитарных

факторов, обобщение творческого опыта художников, интегрирующих в свои композиции веер современных технологий и материалов, — все это отражено в сборнике материалов конференции [1].

Триада понятий, определяющих смысл и содержание творческой, проектной, художественной деятельности — материал, технология, форма — известна еще со времен античности. «Польза, прочность, красота» Витрувия касается и этой проблемы. Меняются лишь акценты. Польза зависит от материала и формы, прочность — от материала и технологии, красота — от единства формы и материала. И если триада Витрувия обращена к обществу в целом, к гуманитарной культуре, к объяснению миссии утилитарной проектно-художественной деятельности, то триада «материал-технология-форма» имеет смысл методический, внутрипрофессиональный. В этом и состоял смысл проходившей конференции — оценить современное состояние художественного творчества в контексте взаимодействия современных представлений о материалах, технологиях, конструкциях, форме. Отсюда — среди соорганизаторов и соучастников конференции — Московский архитектурный институт (государственная академия), и Национальная академия дизайна.

И результатом конференции стало введение всех элементов триады в гуманитарный контекст [2].

Особую роль эта триада играла и в истории Строгановской школы, которая в ходе своего исторического развития «обрастала» все новыми и новыми мастерскими, производствами. Именно в Строгановской школе к обучению даже академическим дисциплинам — рисунку, живописи, скульптуре — подходили с позиций мастерского овладения графическими или живописными технологиями, технологиями формотворчества, не говоря уже об экспериментах с технологиями и материалами в таких видах декоративного искусства, как керамика и стекло, металл и дерево, самоцветы и горячие эмали.

Участие МГХПА им. С.Г.Строганова в Программе стратегического развития в 2011–2016 годах было нацелено на создание на базе Строгановской академии современной творческой образовательной среды в сфере художественно-промышленного образования. Целью нынешнего этапа становится вхождение Строгановской

академии в современное международное социально-культурное и образовательное пространство, выработка перспективных учебных программ и направлений подготовки в соответствии с вхождением мировой экономики в шестой технологический уклад.

Строгановская школа создана поборником просвещения графом С.Г.Строгановым в 1825 году на основе новаторской для своего времени идеи о первенстве рисунка и графических дисциплин в проектировании промышленных и ремесленных изделий. Рисунок — как проектная технология! XIX век принес идею выработки национального стиля, стилизации и архитектурно-художественного синтеза. Эпоха модернизма и опыт ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа позволили школе стать инкубатором стиля XX века во всех областях. Развитие функционального направления и тесный контакт с архитектурой определили почерк строгановского дизайна, монументально-декоративного искусства, декоративного искусства в период после воссоздания в 1945 году [3]. Актуальные тенденции в сфере искусства, дизайна внедряются в систему преподавания, меняя формы и методы преподавания (мастер-классы, групповые проекты, проектные семинары типа «Хакатон»).

В то же время, школа обладает многолетней традицией работы в различных стилях (формально-композиционных системах), мощной орнаментальной традицией, которая воплощалась в произведениях декоративно-прикладного искусства в сфере духовной и религиозной. Проектирование иконостасов, интерьеров храмов, умение составлять декор для самых разнообразных изделий — одно из традиционных направлений всех профилей Строгановской академии.

Говоря о мультидисциплинарности школы, стоит отметить, что подготовка в вузе ведется по более чем 30 образовательным программам, охватывающим весь спектр проектной деятельности в сфере дизайна, проектирования интерьера, создания комфортной, функциональной, эстетически выразительной среды.

Научная инфраструктура включает полный цикл подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации — от аспирантуры до специализированного Диссертационного совета, единственного в России, где проводятся защиты кандидатских

и докторских диссертаций по двум специальностям: 17.00.04 — изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура и 17.00.06 — техническая эстетика и дизайн. Издается научный журнал «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА», включенный в перечень ВАК для публикации результатов диссертационных исследований.

Реальный практический опыт педагогов, являющихся практикующими дизайнерами, художниками, членами академий и творческих союзов, позволяет школе быстро откликаться на изменяющуюся ситуацию на рынке, новации в области искусства и проектирования, социокультурную ситуацию.

В системе непрерывного образования постоянно обновляются типы заданий, совершенствуется технология обучения. Система охватывает подготовку и профориентацию школьников, обучение в системе СПО, высшее образование — бакалавриат и магистратуру, аспирантуру и систему дополнительного образования.

Мы видим перспективы школы в создании **учебно-практических площадок** для проектно-художественного освоения новых технологий и материалов по всем направлениям подготовки в Строгановской академии. Подобная работа может быть нацелена не только на учебно-методические задачи, но и на создание проектно-исследовательских лабораторий полного цикла: от идеи и предпроектного исследования и до завершенного арт-проекта или дизайнерской разработки с выходом на конструкторскую и технологическую документацию.

Организация комплекса подобных научно-исследовательских, проектно-творческих лабораторий и мастерских по всему спектру направлений подготовки в сфере искусства, дизайна, реставрации и искусствознания ориентирована на разработку предложений по перспективному комплексному проектированию предметно-пространственной среды российских городов, культурно-просветительной, транспортной и информационной инфраструктуры, жилой среды как эстетически полноценной функционально комфортной гуманистической среды обитания и жизнедеятельности граждан России в XXI веке.

Другое направление развития связано с тем, что **служение**

обществу было главной целью создания в 1825 году Школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам графа С.Г.Строганова. Он стремился привлечь к художественному образованию как можно более широкую аудиторию ремесленников, подмастерьев для того, чтобы повысить качество создаваемых изделий. Все новые и новые отделения Строгановского училища ориентировали выпускников в XIX — начале XX века на работу в текстильной промышленности и фарфоровых фабриках, в росписи храмов и производстве церковной утвари, создании мебели, оформлении книг.

В 1920-е годы социальная тематика стала главенствующей. Студенты и педагоги проектировали не дорогой салон или бутик, а рабочий клуб, помещение детского сада, агит-театр и кинопередвижку-читальню. Рождавшийся в те годы российский дизайн акцентировал свою социальную роль. Наследие Строгановского училища и ВХУТЕМАСа сформировало тот базис традиций, который определяет и современные поиски, и ответственность художника перед обществом.

Среди современных социально значимых объектов стоит выделить проекты адаптации производственно-технических зданий и сооружений для нужд города, превращения их в культурные институции. Цель подобных проектов — не только в сохранении культурных памятников, но и в адаптации этих сооружений и территорий к современным потребностям городов в открытых общественных пространствах, в том, чтобы превратить эти, зачастую пустующие, пространства в центры развития творческой социокультурной активности.

Социальная тематика подразумевает и создание развивающей среды детских и образовательных учреждений [4]. Здесь также требуется комплексное видение, умение системно решать функциональные, образовательные, эстетические задачи с возможностями материалов и технологий, учитывая стоимость строительства и изготовления оборудования.

Образовательные учреждения, культурные институции нуждаются сегодня в новом уровне создания и информационно-графического наполнения среды. Музеи, галереи, театры создают яркие авторские проекты. Перед дизайнерами ставится задача найти адекватное образно-художественное воплощение ярких брендов для привлечения

к культуре и искусству всех слоев населения и, в особенности, молодежи. Художественно- и проектно-осмысленная среда способствует всестороннему развитию личности.

Актуальные на сегодняшний день проблемы экологии нуждаются в переосмыслении концепций создания парковых и рекреационных зон российских городов, выработке дизайн-концепций безотходных технологий, сбора и утилизации отходов и мусора и т.д.

Проблемы развития малого бизнеса могут быть решены путем разработки новых оригинальных конкурентоспособных проектов изделий из возобновляемых и перерабатываемых материалов.

Оригинальные разработки в области создания высокотехнологичных изделий также нуждаются в выработке перспективных с точки зрения дизайна решений, обеспечивающих прорыв, в том числе, и в сфере художественно-образной, задавая вектор развития дизайна и искусства, формируя «мир завтрашнего дня».

Информационный графический дизайн способен не просто помочь человеку ориентироваться в пространстве современного города, транспортных развязок или парковых, выставочных территорий, но и создает современное образно-эстетическое поле.

Информационные технологии в сфере художественного творчества подразумевают не только использование специализированных программных продуктов, но создание информационного поля, виртуальных музейных коллекций, сохраняя таким образом культурный багажа и стимулируя творческие процессы. Исторический опыт развития художественно-промышленного образования в России, исторический опыт российского искусства, дизайна, декоративного искусства, включая и актуальный опыт Строгановской академии в форме курсовых и дипломных проектов, должен быть доступен для решения современных художественных и проектных задач. Речь идет не только о преемственности школы и сохранении лучших элементов учебных программ прошлого, но и о том, что в современной культуре, искусстве, проектировании культурное наследие часто играет роль катализатора в поиске новаторских решений, позволяет увидеть сквозные общекультурные программы и алгоритмы, а также сохранять элементы национальной культурной идентичности.

Существование подобного банка данных, ресурса, который постоянно обновляется, необходимо в качестве доступного ресурса в общероссийском и мировом информационном пространстве.

Подобный информационный ресурс требует разветвленной системы информационного поиска, инфраструктуры для хранения и обработки, квалифицированных специалистов в области цифровых технологий, создания примеров использования информационных ресурсов в исследовательской и проектно-художественной деятельности, примеров создания на его базе специализированных учебных и дидактических материалов, а также популярных продуктов, рассчитанных на различные возрастные, профессиональные и социокультурные группы. Это задача поддержания, обновления и эффективного использования банка визуальных информационных ресурсов, включающих примеры не только из истории искусства и художественной промышленности, но и современного искусства, актуальных художественных направлений, в которых работают педагоги и студенты Строгановской академии.

Строгановская академия заключила ряд договоров о сотрудничестве с вузами и университетами европейских стран и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако эти соглашения касаются, в основном, контактов с преподавателями, взаимных обменов студентами. Потенциал Строгановской академии позволяет сотрудничать и в более широком и глобальном плане как со странами СНГ, так и международными организациями, такими как Юнеско, Ico-D (Международная организация союзов дизайнеров) и другими.

В настоящее время современная школа дизайна зачастую пользуется в качестве источников творческих импульсов материалами и примерами творчества зарубежных художников и дизайнеров. Речь идет о том, чтобы **запустить процесс выработки оригинальных авторских художественных идей в сфере искусства и дизайна**, чтобы стать законодателями моды и стиля в своей области.

Создание базы для выработки стиля XXI века в искусстве, дизайне, предметно-художественном творчестве в целом должно стать целью творческой инновационной деятельности педагогов и студентов всех уровней. Регулярные выставки творческих работ преподавателей и

студентов призваны демонстрировать профессиональный уровень, новизну тематики и подхода, оригинальность художественно-образных и технологических решений. Речь идет о выработке нового типа авторских художественных приемов и программ, способных интегрировать технологические новации современной науки и техники, а также активно влиять по системе обратной связи на процессы научно-технического поиска.

Мастер-классы, разработка коллективных проектов, выполнение краткосрочных проектов студенческими группами в формате «Хакатона» — один из инструментов выработки оригинальных решений. Другим инструментом стимулирования творческой активности могут статьи экспериментальные авторские учебные программы в области магистратуры и аспирантуры, сочетающие овладение практическими тайнами ремесла в сфере реставрации или декоративного искусства с навыками дизайн-проектирования и моделирования, а также аналитическим искусствоведческим подходом. Подобные учебные курсы могли бы существовать как наборы дисциплин и возможностей, позволяющие строить индивидуальные учебные планы в зависимости от способностей и пожеланий учащихся.

Задача эта могла бы быть решена при условии развития не только собственно творческой сферы, но и института оперативной информации и квалифицированной художественной и дизайнерской критики. Инструментом подобной критики могли бы стать периодические сетевые издания, видеоматериалы, знакомящие студентов, абитуриентов и любителей искусства с ведущими мастерами современного искусства, результатами курсовых и дипломных просмотров, публикации, совместные с зарубежными вузами конференции и круглые столы, семинары и т.п.

Подобная деятельность нуждается в профессиональном продвижении бренда Строгановской академии школы и всей совокупности разнообразных творческих результатов школы, мониторинге имиджа вуза и предложениях по разработке актуальных востребованных направлений.

Библиография:

1. Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве / Коллективная монография на основе материалов Международной научной конференции. — М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018.

2. В нынешнем издании публикуются материалы, продолжающие дискуссию конференции «Материал-технология-форма». Это относится и к технологиям прикладного искусства, живописи, а также фотоискусства.

3. Подробнее о Строгановской школе дизайна см.: *Курасов С.В., Лаврентьев А.Н., Заева-Бурдонская Е.А., Сазиков А.В.* Строгановка: 190 лет русского дизайна. — М.: Русский Мір, 2015.

4. В 2016 году МГХПА им. С.Г.Строганова был завершен комплексный научно-исследовательский и архитектурно-дизайнерский проект с привлечением творческих работ мастеров декоративного искусства и искусства графики:

«Комплексные методические рекомендации по реконструкции и реновации инфраструктуры зданий типовых дошкольных отделений образовательных организаций г. Москвы на примере типового проекта детского сада серии 2Мг-04-03».