А.Ю. АГАФОНОВА

Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Монументально-декоративная живопись» МГХПА им. С.Г. Строганова, секретарь секции ДИ ТСХР, член Союза Дизайнеров России, член МСХ

e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

Р.Р. МУСИНА

Доктор искусствоведения, профессор кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» МГХПА им. С.Г. Строганова

e-mail: vr.goda5@gmail.com

A.Y. AGAFONOVA

Master's in History of Art. Professor in the Department of Monumental-Decorative Art of the Stroganov Academy (MGHPA). Secretary of the Section of Decorative Art of the Creative Union of Artists of Russia, Member of the Union of Designers of Russia, Member of the Moscow Union of Artists

e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

R.R. MUSINA

Doctor of art, professor of the department of history and theory of decorative art and design of the Stroganov Academy (MGHPA)

e-mail: vr.goda5@gmail.com

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭМАЛИ (РАЗВИВАЯ ТРАДИЦИИ)

ACADEMIC SCHOOL OF MODERN ART ENAMEL (DEVELOPING TRADITIONS)

В статье рассматриваются процессы формирования отечественной школы станковой эмали, получившие свое развитие в художественно-промышленной академии МГХПА им. С.Г.Строганова и на международных выставочных проектах.

The article deals with the formation of the national school of easel enamel, which received its development in the art and industrial academies of of the Stroganov Academy (MGHPA) and international exhibition projects.

Ключевые слова: эмальерное искусство, эмали, профессиональный интерес, выставки, международные и национальные проекты.
Keywords: enamel art, enamels, professional interest, exhibitions, international and national projects.

В основах государственной культурной политики Российской Федерации одной из ее важных целей обозначено «сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования», создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала» [1]. В этой связи «сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел» [2] остается приоритетной задачей отечественной культуры, образования и просвещения. Изучение традиций эмальерного искусства открывает широкие возможности современным молодым художникам и студентам раскрыть свой творческий потенциал и профессионально совершенствоваться, а любителям искусства познакомиться с удивительным миром художественной эмали.

Роль творческих вузов в решении этих задач определена в современных образовательных стандартах и примерных программах высшего образования. Изучение традиционного народного искусства и включение его практику современных образовательных технологий Московской художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова остается по-прежнему актуальным. Исследуя наследие, применяя в своих работах изобразительные мотивы лучших образцов традиционной материальной культуры, студенты, слушатели академии не только получают необходимый практический опыт в освоении специальности художник декоративно-прикладного искусства, но и учатся понимать и любить национальное искусство и культуру, обеспечивая условия преемственности, сохранения и приумножения методов проектирования и воплощения художественных произведений.

Доподлинно неизвестно, когда впервые техника эмалирования впервые была использована, то есть когда в расплавленное цветное стекло добавили окислы металла, соединив с металлической основой. В некоторых научных трудах древние египетские украшения ошибочно приписывают к процессу изготовления в технике эмали, поскольку технология художественного обогащения металла стеклом в большей степени относится к инкрустации. Поэтому вопрос остается дискуссионным, так как эмаль — химическое взаимодействие стеклокерамической массы со сталью, алюминием, томпаком, чугуном, медью, серебром или золотом.

В произведениях декоративно-прикладного искусства греческих и римских мастеров первых веков нашей эры широко применялась выемчатая эмаль, с применением стекловидной массы. Византийские ювелиры в X–XV веках достигли высокого уровня технологического совершенства, используя как основу под эмаль перегородки из металла, припаянного к металлическому фону Мастера Киевской Руси владели секретами изготовления эмалевых красок, что подтверждается археологическими артефактами [3].

В процессе генезиса искусства эмали было сформировано большое разнообразие техник и пластических приемов. Среди специалистов принята классификация, которая основывается на способе изготовления изделий с применением эмали. Художественные эмали делятся на выемчатые (по резьбе, по гравировке, по литью, по чеканке, по штамповке); перегородчатые (перегородки из листа, из проволоки, эмаль из скани, оконная эмаль); сплошные (с накладками из металла, рельефные, расписные, живописные и засыпные).

Все вышеперечисленные техники вплоть конца 18 века были подчинены всецело задачам декорирования [4]. Эмалью украшались церковные и светские предметы обихода, ювелирные изделия, оклады икон, оружие, атрибуты царской власти. Традиционно эмалировали цветные (медь) и драгоценные (золото, серебро) металлы. Пластического богатства в разнообразных художественных изделиях добивались сочетанием эмалевых вставок и драгоценных и полудрагоценных камней.

Значимый этап в развитии техники работы эмалями на цветных металлах возник в XIX веке. «В XIX в. в условиях индустриализации получила развитие другая важная область применения эмали, которая впоследствии стала совершенно самостоятельной, — техническая бытовая эмаль на чугуне и стали. Уже в 1761 г. Иоганн Генрих Готлиб фон Юсти

предложил покрывать эмалью предметы домашнего обихода, с тем, чтобы улучшить их эксплуатационные свойства. В 1785 г. на металлургическом заводе Лаххамера впервые были покрыты эмалью чугунная посуда и детали каминов и печей. В 1810 г. начали эмалировать сталь, с 1836 г. в Тале уже изготовляли эмалированную посуду, которая очень быстро получила известность и понравилась потребителю. С изобретением в 1846 г. французом Жапи вытяжного пресса и с развитием способа получения нержавеющей стали по Бессемеру и Сименсу-Мартину в 1856–1863 гг. стало возможным изготовление более дешевым способом.

Опираясь на опыт ювелирного эмалирования, постепенно развивалась специальная рациональная технология подготовки изделия к эмалированию, нанесению и обжигу эмали. В дальнейшем удалось разработать для технических целей эмали, свойства которых удовлетворяли все возрастающим требованиям. Этому способствовали относящиеся к 1859–1900 гг. разработка кобальтсодержащей грунтовой эмали и применение криолита» [5].

В этот период активно разрабатывались новые технологические приемы изготовления и применения непрозрачной эмали в художественном творчестве. Первые предпосылки приобретения художественной эмали черт станкового произведения становятся очевидными в период, когда предметы, украшенные ею, начинают терять свое функциональное предназначение. Например, произведение «Туалет Венеры», работа лиможского мастера конца XIX — начала XX века из собрания Ольги Затеевой, выполнено как небольшое станковое произведение.

Инициаторами освоения новых технологий во второй половине XX века стали художники-монументалисты, графики, живописцы и скульпторы, проводившие эксперименты с новыми материалами и технологиями.

Одними из первых в Западной Европе техникой эмалирования на черном металле стали заниматься венгерские художники и в 70–80-х годах получили господдержку на проведение эмальерных симпозиумов. В результате их практики совмещения приемов работы опаками и ювелирными эмалями на стали и на меди были получены интересные художественные результаты.

Особой выразительности при работе с новаторскими эмальерными технологии добились венгерские эмальеры: Эндре Тури, Карой Барон, Джозеф Штронер, Каталин Холоши, Эдит Морелли, Дензо Беднай, Мария Сурански и многие другие великолепные мастера.

Российские художники, побывавшие на эмальерных симпозиумах в городе Кечкемете в 1980–2019 годах, поддержали творческие эксперименты венгерских коллег. Именно они подняли художественное качество работ на новый художественный уровень.

Участниками этих международных симпозиумов, начиная с 1977 года, были Василий Бубнов, Олег Осин, Вадим Кулаков, Феликс и Ольга Кузнецовы, Николай Вдовкин, Алексей Талащук, Виталий Петров, Александр Карих и др.

В сферу профессиональных интересов отечественных художников всегда входило применение большого многообразия сложных техник и технологических приемов. Они были изначально нацелены на изучение, освоение нового и адаптацию полученного опыта в решении профессиональных задач. Высокий уровень образования в МВХПУ (б. Строгановское), ЛГХПИ (быв. ЛВХПУ им. В.И.Мухиной) позволял отечественным художникам при создании станковых эмальерных произведений свободно применять академические знания рисунка, живописи, композиции. Многие советские художники в своей творческой практике также имели колоссальный опыт создания масштабных монументальных композиций, что позволяло им широко задействовать технологию без перегородчатой опаковой эмали в творческой деятельности и быстро оптимизировать процесс изготовления эмалевых произведений. Изготовление эмали размером 2 х 3 метра в технике классической перегородчатой эмали могло занять годы, а работа непрозрачными эмалевыми красками — менее месяца. Красота и выразительность, драгоценность эмали, ее износостойкость, соизмеримые с искусством мозаики, обладали рядом преимуществ по меньшей себестоимости и скорости исполнения.

В 90-е годы также большое значение приобрели международные эмальерные симпозиумы в Лиможе, Дзинтари и Паланге. Они внесли весомый вклад в дело популяризации и распространения искусства современной эмали. С 1990 по 2013 год в России были открыты эмальерные центры и мастерские в Ростове Великом, Ярославле, Минеральных Водах, Екатеринбурге, Санкт- Петербурге и Москве.

Художественные произведения, украшенные горячей эмалью, подробно изучены и представлены во многих коллекциях ведущих музеев мира. Богатыми собраниями ювелирных украшений и предметов домашнего обихода разного времени, с обширной географией и раз-

нообразной технологией изготовления эмалевого декора располагают: Государственный музей Московского Кремля, Государственный исторический музей, Государственный Эрмитаж, Государственный музей декоративно-прикладного искусства в Москве, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Лувр, Будапештский Музей прикладного искусства, Епархиальный музей Лиможа, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Бостонский Музей изящных искусств, Русский музей и др.

Большой научный и практический интерес представляет коллекция авторской художественной эмали 1970–90-х годов XX века Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Именно она заложила основополагающую идею, одну из важных концептуальных составляющих «Третьей московской международной выставки художественной эмали», которая проходила в музее с 6 августа по 13 сентября 2020 года.

Современное искусствоведение нацелено на всестороннее изучение художественной практики, особенно конца XX века, как яркого и уникального периода в развитии эмальерного искусства. В залах музея были показаны, вошедшие в каталог «Третьей московской международной выставки художественных эмали», произведения выдающихся художников Александра Бородая (Украина), Андреу Виласиса (Испания), Николая Кузмича (Белоруссия), Урбанса Индулиса (Латвия), созданные в 1970–90-х годах прошлого века. Представленные в одном экспозиционном пространстве прославленного музея вместе с работами других художников, датируемые 2015–20 годами XX века, они составляют истеблишмент коммуникационного пространства музея, осуществляя возможность прогнозировать дальнейшее развитие художественной эмали как самостоятельного вида декоративно-прикладного искусства. В зале музея представлены работы из 20 стран, тщательно отобранные для экспозиции кураторами проекта, подчеркивающие важность «Третьей московской международной выставки художественной эмали» в исследовательской, художественной и просветительской деятельности.

Традиционно основу экспозиционного пространства занимают эмальерные работы художников современности, плодотворно работающих с уникальными эмальерными техниками, разнообразного тематического содержания, объединенные станковым форматом работ, с узнаваемым авторским почерком.

Важной особенностью данного проекта является широко представленная на выставке тема применения перспективных технологий деколи в современном искусстве. Развивая творческие эксперименты, российские художники стали вводить в оригинальные композиции декаль [6], Применяя деколь [7] в своих работах, художники-эмальеры добиваются пластического обогащения фактурами и изобразительными мотивами поверхности эмалевых пластин. Такой прием позволяет придать работам законченный вид, подчеркивает богатство и многослойность эмали, наполняет блеском неоднородную поверхность пластины и придает визуальную глубину изображению. Это работы известных художников, членов академиков РАХ: К.Худякова, В.Калинина, М.Кишева, С.Курасова, К.Маркова, М.Киреева, Н.Вдовкина.

Необходимо отметить, что проект Московских международных выставок имеет свою историю и является продолжением многолетней творческой, преподавательской и организационной деятельности председателя секции Декоративное Искусство Творческого союза художников России известного художника-эмальера Евгения Матько.

В 2013 году на Манежной площади в Москве широкому кругу общественности была показана «1-я Московская Международная выставка художественных эмалей», которая ознаменовала собой переломный этап в развитии и популяризации этой редкой техники декоративно-прикладного и монументального искусства. «1-я Московская Международная выставка художественной эмали» стала первым международным открытым проектом, осуществленным в центральном регионе России за последние 20 лет. Ее отличал необычный формат (в экспозиционном пространстве были продемонстрированы не только изделия, выполненные в ювелирной технике, но и станковые, и монументальные произведения художников из 12 стран) и звездный состав участников; работы Зураба Церетели, Николая Вдовкина, Георгия Лиховида, Праска Вити и других именитых эмальеров позволили поддержать интерес к этому виду творчества, заложить фундаментальную концептуальную основу проекта.

В 2015 году «2-я Московская Международная выставка художественной эмали» была с успехом представлена в академии им. С.Г.Строганова, в государственном выставочном зале «Тушино», в Северокавказском филиале государственного музея искусства народов Востока, в выставочном зале в Абрау-Дюрсо.

Первая выставка проекта «Третьей международной выставки художественной эмали» состоялась в государственном выставочном зале «Тушино» в марте 2020 года и ознаменовала собой новый этап в развитии интереса профессионалов к технологии горячего эмалирования.

Подводя итоги, важно отметить, что только объединенными силами государственных, общественных, частных организаций, сплоченными усилиями энтузиастов-художников, поддерживающих эмальерное искусство своим творчеством и всецело преданных ему, можно продолжать, преумножать и развивать художественное наследие. Проект состоялся благодаря исключительной поддержке Творческого союза художников России, Поволжского отделения РАХ, Российской академии художеств, МГХПА им. С.Г.Строганова, Государственного выставочного зала «Тушино», Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, при участии Министерства культуры, что вселяет уверенность в успехе эмальерного движения.

В этом созидательном и просветительском процессах задействована сложившаяся система образования в МГХПА им. С.Г.Строганова. Она отличается гибкостью обучающих программ, ориентированных на изучение лучших произведений мирового искусства, уникальных образцов национальной культуры, сохранение и развитие редких методик работы с художественными материалами, а также широким привлечением инновационных технологий, тем самым способствуя созданию прочного фундамента российской академической школы монументально-декоративной и станковой эмали.

Примечания:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017–2016 года. — URL:http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения: 05.04.2018).

2. Там же.

3. См.: Русская эмаль XII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — 260 с.: ил.

4. См.: Гилодо А.А. Русская эмаль: 19–20 век: Альбом. — М.: БЕРЕСТА, 1996. — 196 с.: ил. (Русский художественный металл). — С. 30.

5. См.: Конченков А. История возникновения и развития искусства эмали. — URL: www.art-katalog.com (дата обращения: 01.04.2020).

6. Декáль (англ. decal) — «переводная картинка», метод непрямой печати изображений переносом с бумажной основы, а также само изображение — прим. авторов.

7. В полиграфической промышленности и в профессиональном сообществе художников-эмальеров обычно используется термин «деколь» — прим. авторов.

Список литературы:

1. 2-я Московская международная выставка художественной эмали / Каталог выставки / под общей редакцией Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. — Москва, 2015.

2. Невозможное искусство и оптические иллюзии в технике эмали / Каталог выставки / под общей редакцией Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. — Москва, 2016.

3. *Матько Е.Е., Агафонова А.Ю.* Новые технологии в эмальерном искусстве. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда // Вестник МГХПА. — 2018. — № 2. — Часть 2. — С. 29–33.

4. *Агафонова А.Ю.* Системообразующая роль МГХПА им. С.Г.Строганова и СПГХПА им. А.Л.Штиглица в формировании отечественной школы станковой эмали. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда // Вестник МГХПА. — 2019. — № 2. — Часть 2. — С. 199–208.

5. *Агафонова А.Ю.* Продолжая традиции эмальерного искусства. Третья Московская международная выставка художественной эмали / Каталог выставки / под общей редакцией Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. — Москва, 2015. — С. 17–23.