

МОСКОВСКАЯ
государственная
художественно-
промышленная
академия имени
С.Г.Строганова

МОСКОВСКИЙ
архитектурный институт
(государственная
академия)
национальная
академия дизайна

Строгановские чтения 2018

**Материалы международной
научной конференции**

18 мая 2018

**МАТЕРИАЛ –
ТЕХНОЛОГИЯ –
ФОРМА**
как универсальная триада в дизайне,
архитектуре, изобразительном
и декоративном искусстве

Moscow State Stroganov
Academy of Design and
Applied Art
Moscow Architectural Institute
(State Academy)
National Academy of Design

Stroganov readings 2018
Materials of the International
Scientific Conference
«Material-Technology-Form
as the universal triad in design,
architecture, fine and decorative arts»
Moscow, May 18, 2018

Москва 2018

Рецензенты:

Н.П.Бесчастнов, доктор искусствоведения, профессор,
декан Института искусств ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Е.И.Ковычева, доктор искусствоведения, доцент ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет»

Печатается по решению Научно-методического совета МГХПА
им. С.Г.Строганова

Сборник составлен на основе выступлений участников международной научной конференции «Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве», организованной в рамках Строгановских чтений 2018 г., проходившей 18 мая 2018 г. Ученые, педагоги, аспиранты и магистранты творческих вузов России, зарубежные авторы представили свои трактовки взаимодействия материала, технологии и формы в современных творческих процессах, научно-исследовательских проектах и учебно-методических программах. Конференция проводится в рамках исследования актуальных проблем развития изобразительного и монументально-декоративного искусства, архитектуры и предметно-пространственной среды в Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г.Строганова при участии Московского архитектурного института (государственной академии) и Национальной Академии Дизайна (НАД).

Коллективная монография на основе материалов международной научной конференции

The present edition is compiled on the basis of papers of the participants of the international scientific conference «Material-Technology-Form as the universal triad in design, architecture, fine and decorative arts», organized as part of the Stroganov readings 2018. The conference took place on the 18-th of May, 2018. Scientists, educators, post-graduate and master degree students from Russian art and design schools, foreign authors represented their vision of the interrelationship of material, technology and form in contemporary creative process, scientific-research projects and educational programs. The conference is conducted within the framework of the research of the actual problems of the development of the fine art, monumental and decorative arts, architecture, design and environment at the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Art, with the participation of the Moscow Architectural Institute (State Academy) and National Academy of Design (NAD).

Collective monograph on the basis of the materials of the International Scientific Conference.

Составители: А.Н.Лаврентьев, Н.Н.Ганцева, А.В.Сазиков
Редакторы: Н.Н.Ганцева, Ю.Б.Иванова, Е.Д.Иванова
Перевод аннотации и содержания на английский язык: Е.Д.Иванова
Научно-методический отдел
Дизайн, верстка: А.В.Сазиков

- 14** С.В. КУРАСОВ, А.Н. ЛАВРЕНТЬЕВ. Введение. Материал-технология-форма. Взгляд из начала XXI века
S.V. KURASOV, A.N. LAVRENTIEV. Introduction. Material-technology-form. View from the beginning of the 21-st century

ЧАСТЬ I. Материал-технология-форма: размышления, проблемы и перспективы

PART 1. Material-technology-form: reflections, problems and perspectives

- 24** В.Р. АРОНОВ. Триада «материал-конструкция-форма» в ее историческом развитии
V.R. ARONOV. Triade «Material-technology-form» in historical perspective
- 28** Е.В. ЖЕРДЕВ. Искусство технологий и технологии искусства
E.V. ZHERDEV. The ART of Technology and Technology of Art
- 35** В.Б. КОШАЕВ. Некоторые вопросы теории формы в искусстве
V.B. KOSHAYEV. About the Importance of the Form in Art
- 47** Ю.И. БУНДИН. Отечественный дизайн: между прошлым и будущим
Yu.I. BUNDIN. Domestic Design: between past and present
- 55** Л.П. МОНАХОВА. Кандинский. Модель искусства
L.P. MONAKHOVA. Kandinsky. Model of art
- 62** Я.С. КВЯТКОВСКИ. Материал и форма. Диалог между футуризмом и постурбанизмом
J.C. KWIAKOVSKI. Material and Form. Dialogue between the futurism and the post-urbanism
- 67** Л.Б. ФРЕЙВЕРТ. Многослойность понятий «материал, технология, форма» применительно к алеаторичным урбанистическим мегапроектам
L.B. FREYVERT. Multilayered concepts of «material, technology, form» in relation to the aleatory urban megaprojects
- 73** Ю.П. ВОЛЧОК. «Сумма технологий» и топология пути к индивидуальности архитектурной формы. К обсуждению роли понятия «движение» в творческом миропонимании Живскульта (1919–1920)

Yu.P. VOLCHOK. «Summa Technologia» and topology of the way to individuality. Towards discussion of the notion of «Movement» in the creative understanding of «Zhivscupptarch» (1919–1920)

- 83** С.В. МКРТЧЯН. Материал, технология и форма как системные элементы объектов дизайна
S.V. MKRTCHYAN. Material, technology and form as system elements of design objects
- 87** А.А. ДУБОВА. К вопросу о методическом потенциале триады «материал–технология–форма» в теории и практике дизайна
A.A. DUBOVA. On the issue of the methodical potential of the triad «material-technology-form» in the theory and practice of design
- 91** С.В. МИРЗОЯН. Хороший дизайн — препятствия и проблемы
S.V. MIRZOYAN. «Good design»: obstacles and problems
- 100** С.Л. АРИСТОВА. К 60-летию Всемирной выставки в Брюсселе 1958 г. (новые архивные материалы и открытия Марины Леонидовны Нестеренко)
S.L. ARISTOVA. To the 60-th anniversary of the world exhibition in Brussels 1958 (new archival materials and discoveries of Marina Leonidovna Nesterenko)
- 106** М.Т. МАЙСТРОВСКАЯ. Новейшие экспозиционные технологии и формы на Всемирной выставке ЭКСПО-2017 в Астане
M.T. MAYSTROVSKAYA. The newest exposition technologies and forms at the World Expo EXPO-2017 in Astana
- 114** А.С. ПАВЛОВА. Триада «материал-технология-форма» как одна из составляющих рецепции искусства
A.S. PAVLOVA. Triad «material-technology-form» as one of the components of the reception of art

ЧАСТЬ II. Материал-технология-форма: опыт веков, возрождение технологий и новации искусства
PART II. Material-technology-form: The experience of centuries, revival of technologies and innovations in art

- 118** О.М. ВЛАСОВА. Технологический анализ в изучении пермской деревянной скульптуры
O.M. VLASOVA. Technological analysis in the study of Permian wooden sculpture
- 123** С.А. ВАСИН, Л.А. МОРОЗОВА, С.В. КОРОЛЕВА. Традиционный тульский сувенир. Филимоновская игрушка
S.A. VASIN, L.A. MOROZOVA, S.V. KOROLEVA. Traditional Tula souvenir. Filimonovskaya toy

- 129** В.И. ИВАНОВСКАЯ. Материал как неотъемлемая составляющая «богословия образа» церковной утвари
V.I. IVANOVSKAYA. Material as an integral part of the «theology of the image» of church utensils
- 135** Е.М. ЦЫКУНОВА. «Золоченые» элементы в орнаментальных росписях московских интерьеров начала XIX века
E.M. TSYKUNOVA. «Gilded» elements in ornamental paintings of Moscow interiors of the early XIX century
- 140** Е.Е. ДОКУЧАЕВА. Древняя техника накладного литья и ее восстановление в церковном художественном металле историзма
E.E. DOKUCHAYEVA. The old-time technology of overlay acsting and its restauration in the artistic metal work of Historism
- 146** М.В. КОМАР. Взаимодействие формы, материала и технологии в мебельных проектах Карла Росси
M.V. KOMAR. The interaction of form, material and technology in furniture projects by Charles Rossi
- 152** Е.В. ВЕНЕДИКТОВА. История сложения фирменного стиля Ювелирного Дома «Бушерон»
E.V. VENEDIKTOVA. History of addition of a corporate style of the Jewelry House «Boucheron»
- 158** А.В. ШАТИНА. Изучение и реставрация золотых серег и ожерелья Ирана XIX века из собрания ГИМ
A.V. SHATINA. The study and restoration of the golden earrings and necklaces of Iran of the XIX century from the collection of GIM
- 164** П.В. СИМАКИНА. Исследование лампы Москва, Армения (?), XIX века, из собрания ГИМ
P.V. SIMAKINA. Investigation of the technique of red lacquers in the jewelry art of Moscow and St. Petersburg at the turn of the XIX-XX centuries
- 169** М.А. ДИДРИХ. Исследование техники красных лаков в ювелирном искусстве Москвы и Санкт-Петербурга рубежа XIX-XX вв.
M.A. DIDRICH. Investigation of the technique of red lacquers in the jewelry art of Moscow and St. Petersburg at the turn of the XIX-XX centuries
- 175** А.В. ЛЮБИЧ, Е.И. КОВЫЧЕВА. Использование традиционных гончарных технологий Русского Севера в проектировании современной керамики
A.V. LYUBICH, E.I. KOVYCHEVA. The use of traditional pottery technologies of The Russian North in the design of modern ceramics

- 181** М.В. ВОРОНОВА. Биоформы в художественной керамике: мировой и отечественный опыт
M.V. VORONOVA. Bioforms in artistic ceramics, world and domestic experience
- 187** Е.Ю. КАРЯКИНА. Применение стекловолокнистой ткани в художественном стекле
E.Y. KARYAKINA. The use of fiberglass cloth in artistic glass
- 193** А.А. КОШЕЛЕВА. Формообразование изделий из древесных материалов: история и современность
A.A. KOSHELEVA. Forming of products from wood materials: history and modernity
- 198** МАХАР ДАУД. Проблема техники и материала в произведениях Мохаммеда Аль-Олаби 2008–2011 гг.
MAHAR DAOUD. The problem of technology and material in the works of Mohammed Al-Olabi 2008–2011

ЧАСТЬ III. Материал-технология-форма: художественная составляющая

PART III. Material-technology-form: artistic component

- 206** Н.В. ГОРДЮКОВА, Е.А. ЗАЕВА-БУРДОНСКАЯ. «Материал, технология, форма» как основа прикладного аспекта проектного творчества
N.V. GORDYUKOVA, E.A. ZAEVA-BURDONSKAYA. «Material, technology, form» as the basis of the applied aspect of design creativity
- 210** Н.М. ШАБАЛИНА. Культура материала и технико-технологическая основа декоративно-прикладного искусства и дизайна
N.M. SHABALINA. Material culture and technical and technological basis of decorative and applied art and design
- 216** С.П. НИКОЛЬСКАЯ. «Именные» технологии в истории искусства
S.P. NIKOLSKAYA. «Nominal» technologies in the history of art
- 219** А.Л. УСАНОВА, С.М. БУДКЕЕВ. Декоративный текстиль в интерьере первой половины XX века как стилистический феномен 203
A.L. USANOVA, S.M. BUDKEEV. Decorative textiles in the interior of the first half of the XX century as a stylistic phenomenon
- 224** Н.Н. БЕРТЯЕВА. Международные фестивали как отражение современных тенденций в кружевоплетении
N.N. BERTYAYEVA. International festivals as a reflection of the contemporary trends in Lace

- 229** ЛУ ЧЖЕНЬ. Художественные и технологические особенности оформления тканей в традиционной культуре Донг
LU CHZHEN. Artistic and technological specifics of textile design in the traditional culture Dong
- 235** Ю.А. ТУЛОВСКАЯ. Геометрия текстильного рисунка в работах Сони Делоне и русских конструктивистов
Y.A. TULOVSKY. The geometry of the textile pattern in the works of Sonya Delaunay and Russian constructivists
- 243** ЧЭНЬ ЯЛИН. Соня Делоне: «Симультанность» жизни и творчества художника и дизайнера XX в. Новые проекты и открытия
CHEN YALIN. Sonya Delaunay «Simultaneity» of life and work of the artist and designer of the 20th century. New projects and discoveries
- 246** Е.В. КЛЮШИНА. Художественное оформление артистического кабаре «Le Chat Noir»
E.V. KLYUSHINA. Artistic decoration of the artistic cabaret «Le Chat Noir»
- 254** КРИСТИНА ЛОДДЕР. Наум Габо и скульптуры для современного мира
CHRISTINA LODDER. Naum Gabo and Sculptures for the Modern World
- 260** ВЭЙ СЯО. Эстетические особенности китайской традиционной буддийской полихромной скульптуры
VEY SIAO. Aesthetic properties of the traditional Chinese Buddhist polychrome sculpture
- 265** СТИВ ЙЕЙТС. Междисциплинарные параллели с фотографическими формами модернизма в нынешнем столетии
STEVE YATES. Transdisciplinary Parallels with Modern Photographic Forms for the Next Century
- 273** А.С. ФЕДОРИНА. Макетирование многополосных изданий как единство типографики и фотомонтажа в творчестве С. Телингатера
A.S. FEDORINA. Design of the multipage edition as the unity of typography and photomontage in works of Solomon Telingater
- 282** О.И. ЛЕКСИНА. Взаимосвязь измерений пространства как идея формы в проектно-художественной деятельности Сантьяго Калатравы
O.I. LEKSINA. Interrelation of the dimensions of space as the idea of form in the design and artistic activity of Santiago Calatrava
- 286** Э.А. АКШОВ. Деревянные конструкции как перспективные основные формообразующие элементы в архитектуре современных храмов
E.A. AKSHOV. Wood construction like prospective main formative elements in the architecture of modern temples

**ЧАСТЬ IV. Материал-технология-форма: проектный контекст
и реализация**
PART IV. Material-technology-form: design context and realisation

- 290** И.И. ОРЛОВ, Г.И. АЛЕКСАНДРОВ, Е.А. ГОРЧАКОВ. Витрувианская триада «Полезьа, прочность, красота» и вызовы VI технологической революции
I.I.ORLOV, G.I.ALEXANDROV, E.A.GORCHAKOV. Vitruvian triade «Advantage, durability, beauty» and challenges of the Six-th technological revolution
- 299** В.Е. БАРЫШЕВА, А.А. БАЗИЛЕВСКИЙ. Взаимодействие технологии и дизайна в современном промышленном проектировании
V.E. BARYSHEVA, A.A. BAZILEVSKY. Interaction of technology and design in modern industrial design
- 304** О.Б. ДРУЖИНИНА. Средства формообразования и проектного моделирования объекта
O.B. DRUZHININA. Instruments of form-creation and design modeling of the object
- 312** В.В.ВИНОГРАДОВ. Экспериментальный дизайн ВНИИТЭ: от идеи формы — к конструкции и материалу
V.V. VINOGRADOV. Experimental design of VNIITE: from the idea of form — to design and material
- 318** Л.В. ЖЕЛОНДИЕВСКАЯ. Семантика знаковой формы региона
L.V. ZHELONDIYEVSKAYA. Semantics of the sign form of the region
- 322** В.А. ВОРОЖЕЙКИНА. Материал, технология, форма в разработке элементов городской навигации в Новосибирске (на примере Центрального района)
V.A. VOROZHEYKINA. Material, technology, form in the development of urban navigation elements in Novosibirsk (on the example of the Central district)
- 327** Н.Ю. КАЗАКОВА. Особенности функционирования триады понятий. «материал-технология-форма» при создании художественного образа в цифровой среде
N.Yu. KAZAKOVA. Features of functioning of the triad of concepts «material-technology-form» at creation of the artistic image in the digital environment
- 332** П.И. ЦВЕТКОВА. Технологии медиадизайна в брендинге телепроекта
P.I. TSVETKOVA. Technologies of media design in TV project branding

- 338** В.В. ЛАПТЕВ. Метаморфозы фигурных диаграмм в советской изобразительной статистике
V.V. LAPTEV. Metamorphoses of the area charts in Soviet pictorial statistics
- 346** М.А. ВОРОНЦОВА, А.М. ВОРОНЦОВ, А.Г. РЕЙНЕР. Технология работы с археологическим и историческим материалом: Куликовская битва в экспозиции нового музейного комплекса «Куликово поле»
A.M. VORONTSOV, M.A. VORONTSOVA, A.G. REINER. Technology of work with archaeological and historical material: the battle of Kulikovo in the exposition of the new Museum complex «Kulikovo field»
- 353** Т.С. ИГОШИНА. К вопросу о прекрасно-полезном в дизайне рекламы
T.S. IGOSHINA. To the question of beautiful-and-useful in advertising design
- 359** А.В. САЗИКОВ. Декор современного праздничного города. Время фестивалей
A.V. SAZIKOV. Decor of a modern festive city. Time of festivals
- 369** Т.А. МОНИНА. Форма, материалы и технологии в эксподизайне. Распределение приоритетов
T.A. MONINA. Form, materials and technology in the expodesign. Distribution of priorities
- 374** К.Н. ЧЕБУРАШКИН, Е.А. ЧЕБУРАШКИНА. Смена парадигмы триады Витрувия в контексте идеологии общества потребления
K.N. CHEBURASHKIN, E.A. CHEBURASHKINA. The change of the paradigm of the triad of Vitruvius in the context of the ideology of the consumer society
- 377** В.Е. ПОЗНЯКОВА. Роль универсальной триады дизайна в разработке компьютерной мыши 363
V.E. POZNYAKOVA. The role of the universal design triad in the designing of a computer mouse

ЧАСТЬ V. Материал-технология-форма: обучение профессии
PART V. Material-technology-form: way to the profession

- 382** А.В. ВАЛЮЖЕНИЧ. Школа конструктивизма в отражении критики 1920-х годов
A.V. VALYUZHENICH. School of constructivism in the reflection of criticism of the 1920-s
- 387** Г.М. САЛТЫКОВА. Материал, технологии и форма в проектном творчестве студентов-дизайнеров 373
G.M. SALTUKOVA. Material, technologies and form in design creativity of students-designers

- 392** С.Р. НИКОЛАЕВ. Ремесленники высокой квалификации или специалисты-исследователи, тесно связанные с производством? Дисциплина «Композиционное проектирование»: о подготовке художников-графиков на кафедре ХТОПП
S.R. NIKOLAEV. Craftsmen of high qualification or research specialists closely associated with production? Discipline «Compositional design»: about the preparation of graphic artists at the Department of НТОПП
- 400** О.Р. БЕЛЫХ. Интуиция как источник повышения эффективности мыслительно-творческой деятельности будущих дизайнеров 386
O.R. BELYKH. Intuition as a source of increasing the efficiency of thought and creative activity of future designers
- 406** Е.А. ЛАВРЕНТЬЕВА, АЗЗИ РУА АХМАД. Символизм формы и материала в графической пропедевтике. Опыт кафедры визуальной коммуникации Дамасского университета
E.A. LAVRENTIEVA, AZZI RUA AHMAD. The symbolism of the form in graphical propaedeutics. Experience of the Department of visual communication of the University of Damascus
- 411** Г.В. КИТАЕВА. Методики преподавания истории искусства в художественно-промышленном образовании
G.V. KITAYEVA. Methods of teaching the history of art in art and industrial education
- 418** Г.М. МОСКВИНА. Предмет и пространство
G.M. MOSKVINA. Object and space
- 422** А.П. КРОХАЛЕВА. Региональные традиции в работах студентов декоративно-прикладного отделения Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова
A.P. KROKHAEVA. Regional traditions in the works of students of the decorative and applied department of the Ural branch of RAZhViZ of Ilya Glazunov
- 427** В.В. САФОНОВ, А.Е. ТРЕТЬЯКОВА, Н.П. БЕСЧАСТНОВ. Подготовка реставраторов в области художественного текстиля в РГУ им. А.Н. Косыгина
V.V. SAFONOV, A.E. TRETYAKOVA, N.P. BESCHASTNOV. Education of restorers in the field of art textiles in the Russian State University of A.N. Kosygin
- 433** О.В. КОВАЛЕВА, Н.А. ЛОБАНОВ. Материал как отправная точка формообразования
O.V. KOVALEVA, N.A. LOBANOV. Material as a starting point of the form-creation

ЧАСТЬ VI. Материал-технология-форма: творческий эксперимент
Part VI. Material-technology-form: creative experiment

- 436** В.В. КУЛЕШОВ. Бионика и бионическое формообразование в дизайне в контексте проблем взаимоотношения материала, технологии и формы
V.V. KULESHOV. Bionics in design and biotechnology
- 442** В.И. КОСМАЧЕВ, М.В. ВИЧ-КОСМАЧЕВА. Живые скульптуры на солнечной энергии
V.I. KOSMATSCHOF, M.V. VEESH-KOSMATSCHOF. Organic solar sculptures
- 447** Е.Ю. ЛЕКУС, Н.В. БЫСТРЯНЦЕВА. Световой дизайн: свет как материал, технология, форма
E.Y. LEKUS, N.V. BYSTRYANTZEVA. Light design: light as a material, technology, form
- 452** Т.В. БЕЛЬКО. Метафоричность формы и технологий проектирования «свободного пространства» в костюме
T.V. BELKO. The metaphorical form and technologies of designing «free space» in a suit
- 456** ЦАО СЮН. О формах и способах выражения У Вэйшаня
CAO XIONG. About forms and methods of expression in sculptures by U Weishan
- 460** Е.А. ЮДИНА. Технология как соавтор в искусстве керамики. Технология керамики, современная студийная керамика
E.A. YOUDINA. Technology as the co-author in Ceramic Art. Ceramic technology and contemporary Studio Ceramics
- 466** М.В. ПРОЦЮК. Полисекционные структуры как основа дизайн-конструирования детских игровых объектов
M.V. PROTSYUK. Polysectional structure as the basis of design-design of children's play facilities
- 471** П.А. РЕВЕНКОВ. Издание The Saint John's Bible Дональда Джексона: современная интерпретация Священного Писания в форме иллюминированного манускрипта
P.A. REVENKOV. The Saint John's Bible by Donald Jackson: a modern interpretation of holy scripture in the form of an illuminated manuscript
- 478** Т.А. ИВЛЕВА, А.Н. ОГАРКОВ. Воплощение триады «материал-технология-форма» в современной сценографии
T.A. IVLEVA, A.N. OGARKOV. The embodiment of the triad «material-technology-form» in modern scenography

- 482** М.В. СОЛОВЬЕВА. Метадрама как драматургический прием
M.V. SOLOVIEVA. Metadrama as a dramatic technique
- 484** А.М. СПИРИДОНОВА. Введение понятия социального заказа как нового формообразующего художественного метода: на примере проекта «Выбор Народа» Виталия Комара и Александра Меламида
A.M. SPIRIDONOVA. Introduction of the concept of social ordering as a new form-building artistic method: on the example of the project «people's Choice» Vitaly Komar and Alexander Melamid
- 490** Э.Р. САДРИЕВА. Проблемы психологического восприятия мультимедийного искусства: материал, форма и контекст
E.R. SADRIEVA. Problems of psychological perception of multimedia art: material, form and context
- 495** Н.А. ЛОПАТНИКОВА. Единство материала и формы в творчестве художника Такаси Мураками
N.A.LOPATNIKOVA. The Unity of Material and Form in works of Takashi Murakami
- 502** Е.М. ТУЖИЛКИНА. Современные технологии и эволюция образа персонажа Mr. DOB в творчестве Такаси Мураками
E.M. TUZHILKINA. Modern technology and the evolution of the character of Mr. DOB in the works of Takashi Murakami
- 509** А.В. ДУБРОВСКАЯ, Р.А. БАХТИЯРОВ. Мусор или основа художественного образа? К проблеме вторичного использования материалов в работах современных дизайнеров и в педагогической практике
A.V. DUBROVSKAYA, R.A. BAKHTIYAROV. Garbage or the basis of the artistic image? To the problem of the secondary use of materials in the works of modern designers and in pedagogical practice
- 516** Т.А. ЛЕВЫКИНА
Технико-технологическое исследование серег московской работы XVII века из собрания ГИМ
T.A. LEVYKINA
Technical and technological research of earrings of the Moscow work of the XVII century from the collection of GIM
- 522** ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ СТАТЕЙ
- 530** INDEX OF AUTHORS

А.В. ЛЮБИЧ, Е.И. КОВЫЧЕВА

**Использование традиционных гончарных технологий
Русского Севера в проектировании современной керамики**

В статье на примере проектирования современной керамики для Соловецкого музея рассматриваются вопросы актуализации технологий традиционных гончарных промыслов Русского Севера и сохранения его культурного наследия.

The article considers the issues of actualization of technologies of traditional Russian North pottery and preservation of its cultural heritage by the example of designing modern ceramics for the Solovki Museum.

Ключевые слова: традиция, гончарный промысел, авторская керамика, гончарный круг, традиции и современность
Keywords: tradition, pottery, modern ceramics, pottery wheel, tradition and novation

Вопрос актуализации традиций поднимается в последнее время все чаще и чаще, а проблема определения понятия «современный русский стиль» встает все острее. В этой связи народные промыслы, которые на протяжении вот уже нескольких десятилетий являются квинтэссенцией русской идентичности, вызывают интерес не только с точки зрения создания русского сувенира, но и как художественно-технологическая база для работы современных художников.

Особое внимание в данной статье будет уделено традиционной керамике, поскольку нередки случаи, когда гончар просто копирует форму гончарных изделий, при этом используя современные технические средства и методы декорирования. Вопрос, можно ли называть такую керамику традиционной и какой подход необходим для сохранения гончарной традиции, нуждается в тщательном изучении.

Одним из путей к целостному визуальному образу, отражающему глубокое понимание традиции, является использование аутентичных технологий народных промыслов, их переосмысление и адаптация к современной бытовой культуре. Традиция — это не только формальные и цветовые коды. В более глубоком понимании традиция — это технология. В керамике технология играет определяющую роль, она влияет на выбор формы, декора, материала, от нее зависит характер будущего изделия.

Исследованию традиционной технологии гончарного дела были посвящены практические занятия студентов Удмуртского государственного университета на базе Школы ремесел Соловецкого музея-заповедника. С 2013 по 2016 год велась работа по практическому освоению приемов работы на ручном гончарном круге и изучению истории гончарного дела на Русском Севере, в частности, Ерговского гончарного промысла в Вологодской области.

Целью практических занятий было раскрытие возможностей ручного гончарного круга и использование их для передачи своего авторского видения, создание определенного характера формы не искусственными способами, а через переосмысление традиционных технологий.

Своя гончарная традиция бытовала практически в каждом регионе России, поскольку глиняная посуда вплоть до второй половины XX века оставалась весьма востребованной. Горшки были необходимы в хозяйстве в больших количествах, а в силу их хрупкости и громоздкости, не позволявших перевозить товар на большие расстояния, производство распространилось по всей стране [1, с. 160]. При этом гончарное производство носило кустарный характер, в том числе и в северных регионах, не выходя за рамки семейного ремесла и используя преимущественно ручной круг [2, с. 216].

Ерговский гончарный промысел является ярким примером традиции ручного гончарного круга. Подготовительная часть при работе с ручным кругом очень близка древнейшей технологии жгутовой лепки: из жгутов-колбасок набиралась небольшая заготовка, на которую впоследствии уже на круге наращивались дополнительные жгуты [3, с. 61]. Отчасти из-за этого привычного технологического процесса традиция ручного круга настолько глубоко укоренилась в гончарном ремесле, что даже в начале XX века в средней полосе и северных регионах встречался ручной гончарный круг. Рыбаков отмечает, что исследователи и этнографы неоднократно делали попытки внедрить ножной круг в деревенское гончарное ремесло, однако он там так и не прижился [4, с. 166].

Мастера Ерги усовершенствовали технические приемы укладки жгутов для формирования стенок сосуда на ручном круге. Исследователь Ерговского промысла Н.Лопатенко называла эту технику «кольцевой налеп» [5, с. 9]. Особенностью Ерговского налапа является особое подкручивающее движение, которым гончар как бы ввинчивает накладываемый глиняный жгут — скалу или скалку — в предыдущий слой, при этом за счет естественных движений рук круг поворачивается. При таком ввинчивании необходимость заглаживания швов изнутри практически отпадает, таким образом мастер даже за ручным кругом легкого типа мог изготавливать несколько крупных изделий в час, и

типичный для ручного круга бой при вращении ему не мешал. Ножной круг Ерговские мастера не использовали. Работа велась на простейших деревянных кругах — «колодах» [5, с. 9]. Помимо очевидной глубины традиции, причиной этому является разница в технологических принципах и приемах работы на ручном и ножном кругах. Однако простое формование венчика одной рукой на непрерывном вращении круга Ерговские мастера практиковали: левой рукой круг непрерывно подкручивали, а правой при помощи тряпочки — «мокруши» — формовали и одновременно выплаживали венчик.

Особую гармонию форм отмечала Н.Лопатенко в исследовании керамики Ерговского промысла: «Красота ерговской керамики заключена в ее формах, классически строгих, но не холодных» [5, с. 10]. Асимметричная форма, приземистость, монументальность — эти визуальные качества изделий, сделанных на ручном гончарном круге, весьма характерны для северных регионов. Горшки, кринки и особенно крупные корчаги мастеров Ерговского промысла отличает ясная линия силуэта, выверенные пропорции высоты и диаметра, выразительные носики-рыльники — все эти черты прошли длительный процесс совершенствования несколькими поколениями мастеров. В керамике зависимость внешнего вида изделия от его функции прослеживается особенно ярко и очевидно, и именно поэтому поиск идеальной формы шел через оптимизацию процесса изготовления вещи [5, с. 11]. Внимание акцентировалось на необходимых элементах и конструктивных деталях, пропорции которых шлифовались и корректировались непосредственно в процессе работы. Одновременно с этим ненужные элементы и действия отсекались.

Именно такой процесс оттачивания форм и создает в конечном итоге традицию гончарного промысла. Иными словами, традиционная керамика — это не столько исторические формы, сколько процесс создания того или иного изделия с соблюдением технологии и использованием определенного набора инструментов. Именно процесс создает особые нюансы, которые становятся свидетельством подлинной принадлежности к традиции: форма венчика, фактура, следы конструирования стенок, вес. Попытка их искусственной имитации не обеспечивает должного эффекта, поскольку не основывается на технологической базе. В свою очередь, работа с традиционными технологиями позволяет не только создавать аутентичные вещи, принадлежность которых к традиции определяется глубоким пониманием сути последней, но и открывать новые художественные возможности традиционных технологий, обогащая их современным авторским видением.

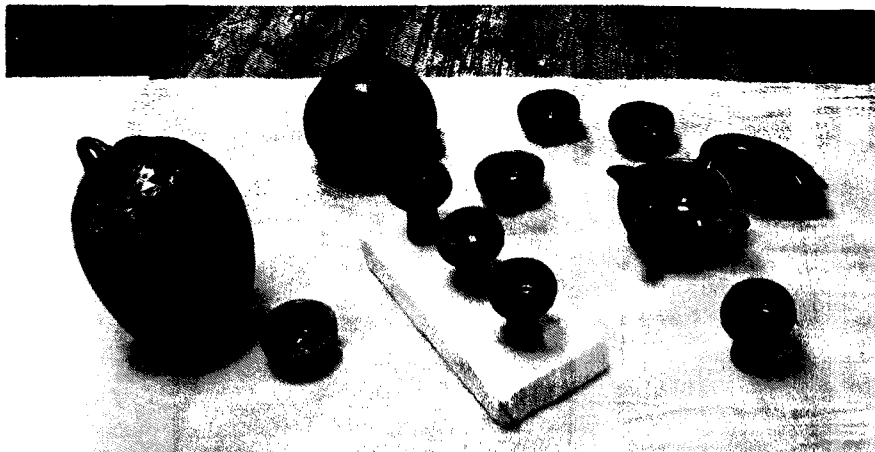
Работа на ручном круге позволяет добиться определенных внешних особенностей, которые отмечала Т.М.Разина: «Незамаскирован-

ность того, как сделана вещь, каким способом выполнялся узор, ее украшающий, становится эстетическим фактором» [6, с. 81] — легкая асимметрия, не переходящая в нарочитую очевидную небрежность и не кричащая о рукотворности вещи, живая и в то же время цельная форма изделия. Кроме этого, детальный и вдумчивый контроль формообразования на протяжении всего построения изделия позволяет более тщательно продумывать форму, силуэт, фактуру, декоративные решения.

Фактически работа на ручном гончарном круге в наши дни — это симбиоз приемов традиционного гончарства и современной авторской керамики, и черты этого симбиоза проявляются не в финальном декоре, а в деталях процесса формообразования. Несомненно, приемы ручного круга отличаются от приемов работы на электрическом или ножном, однако возможность работать двумя руками и вытягивать некоторые части изделия (оформить венчик или расширить тулово) остается за счет естественной инерции круга. При этом форма и размер изделий, которые можно выкрутить на ручном круге, практически не ограничены, поскольку почти весь процесс формообразования ведется без добавления воды. За счет этого глина лучше держит стенки, что дает больший простор в выборе форм. Стоит также отметить, что в работе на ножном или электрическом кругах существует прямая связь качества изделия и его симметричности, поскольку работа на непрерывном вращении возможна только при хорошей центровке глины. Для ручного круга легкая симметрия допустима, более того, она полностью оправдана технологически, поскольку добиться визуальной симметрии при ручном конструировании формы практически невозможно.

Все вышесказанное стало теоретической базой для работы студентов Удмуртского государственного университета в рамках совместного проекта с Соловецким музеем-заповедником, посвященного изучению и возрождению традиционного гончарства Русского Севера. Поэтапная работа, которая велась на протяжении четырех лет, сочетала в себе теоретическую часть, содержащую изучение образцов народной керамики из собраний музеев Архангельской и Вологодской областей, анализ наиболее распространенных типов форм сосудов и методических материалов, посвященных технологии кольцевого налепа, и практические занятия по освоению этой технологии с включением проектной работы. Каждый год соответствовал одному из этапов. Начальный этап (2013 г.) предполагал в первую очередь освоение технологии кольцевого налепа и изучение различных изделий народной керамики и их конструктивных основ на базе материалов экспедиций Лопатенко. Результатом практических занятий стал ряд предметов — вариаций форм народной керамики. Второй и третий

Практическая работа в Школе Ремесел Соловецкого музея. Проект «Лемех» 2015 г.

этапы (2014–2015 гг.) — творческо-аналитические. Необходимо было создать наборы посуды, основывающиеся на традиционных формах народной керамики, но при этом дополненные художественным образом. Вдохновением послужили природа и архитектура Соловецкого архипелага. В 2015 году задание было усложнено конкретным заказчиком — трапезной палатой Соловецкого монастыря, что способствовало изучению не только формообразования гончарных изделий, но и бытовой культуры XVIII–XIX вв. Четвертый этап (2016 г.) был посвящен непосредственно актуализации гончарной традиции — студенты проектировали памятную вещь для Соловецкого музея-заповедника. Задача проектирования была понять, как можно сочетать традиционные технологии с авторским видением, используя возможности ручного гончарного круга.

Результаты работы студентов Школы ремесел Соловецкого музея-заповедника стали частью большого проекта, посвященного изучению и возрождению гончарства Русского Севера — передвижной выставке «Взят от земли, яко Адам», разработанной сотрудниками Соловецкого музея Е.В.Волковой и О.Лаврешовой. Выставка представляет не только историю гончарного дела, но и его переосмысление современными гончарами, а работы студентов являются иллюстрацией симбиоза художественной и традиционной керамики.

Изучение локальных гончарных промыслов значительно расширяет границы понятия «традиционная керамика», позволяя создавать современные объекты на базе колоссального опыта мастеров предыдущих поколений.

Работа на ручном круге через практическое освоение старинной технологии и прямое взаимодействие с аутентичными инструментами обеспечивает глубокое погружение в традицию и позволяет лучше понять ее суть и определить, какие традиционные приемы могут открыть новые возможности для современных керамистов и лечь в основу проектирования. В дальнейшем это понимание будет способствовать грамотному и гармоничному включению традиции в контекст современности, а также сложению определенной системы принципов проектирования современной керамики на базе традиционных технологий и принципов грамотной интеграции народных промыслов в современные предметы декоративно-прикладного искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Соколов А. Гончарное производство [Электронный ресурс] / А.Соколов // Кустарная промышленность России. Разные промыслы: очерки. СПб., 1913. Т. 1. С. 159–175. URL: <http://eliv.shpl.ru/ru/nodes/16878> (дата обращения: 10.04.2018).
2. Волкова Е.В. Соловецкий гончарный промысел [Текст] / Е.В.Волкова // Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области: Каталог / сост. Т.М.Кольцова. М.: СканРус, 2006. 320 с.: ил. С. 213–232.
3. Воеводский М.В. К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического общества на территории лесной зоны Европейской части РСФСР [Текст] / М.В.Воеводский // Советская археология. М., 1936. № 1. С. 51–77.
4. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси [Текст] / Б.А.Рыбаков. М.: Академический проект, 2016. 720 с.: ил.
5. Лопатенко Н.М. Бытовая керамика Ерги [Текст] / Н.М.Лопатенко // Традиционная керамика Ерги. Возрождение древнего ремесла. Традиции и современность. Н.М.Лопатенко, И.А.Кулева. Череповец: Издательский дом «Принт», 2014. С. 7–17.
6. Разина Т.М. О профессионализме народного искусства [Текст] / Т.М.Разина. М.: Советский художник, 1985. 192 с.: ил.

Игошина Татьяна Сергеевна	кандидат искусствоведения, доцент кафедры графического дизайна, Уральский государственный архитектурно-художественный университет
Йейтс Стив	магистр искусств, доктор философии, куратор фотографии, стипендиат премии Фулбрайта: СССР, 1991, Россия, 1995
Казакова Наталья Юрьевна	кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры «Дизайн среды», РГУ им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Карякина Екатерина Юрьевна	аспирант кафедры стекла, МГХПА им. С.Г.Строганова
Квятковски Яцек (Степанович) Войчех	адъюнкт (доктор наук) кафедры градостроительства и территориального планирования, Варшавский университет (Польша)
Китаева Галина Васильевна	кафедра компьютерного дизайна Физико-технологического института, Московский технологический университет, старший преподаватель
Клюшина Елена Витальевна	искусствовед, старший преподаватель кафедры истории западноевропейского искусства, Институт истории СПбГУ
Ковалева Ольга Владимировна	доцент кафедры искусства костюма и моды, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
Ковычева Елена Ивановна	доктор искусствоведения, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Удмуртский государственный университет
Комар Марина Владимировна	аспирант кафедры «Художественная реставрация мебели», МГХПА им. С.Г. Строганова
Королева Светлана Владимировна	кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Дизайн», Тульский государственный университет
Космачев Вадим Иванович	художник-кинетист, скульптор, Вена, Австрия
Кошаев Владимир Борисович	доктор искусствоведения, профессор кафедры «История и теория изобразительного искусства и дизайна» МГХПА им. С.Г.Строганова
Кошелева Алла Александровна	доктор технических наук, доцент кафедры дизайна, Тульский государственный университет

Крохалева Анна Петровна	кандидат искусствоведения, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, заместитель директора по научной и творческой работе
Кулешов Валерий Владимирович	преподаватель кафедры «Промышленный дизайн», МГХПА им. С.Г.Строганова
Курасов Сергей Владимирович	доктор искусствоведения, профессор, ректор МГХПА им. С.Г. Строганова
Лаврентьев Александр Николаевич	доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной и международной работе МГХПА им. С.Г. Строганова
Лаврентьева Екатерина Александровна	кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Коммуникативный дизайн» МГХПА им. С.Г.Строганова
Лаптев Владимир Владимирович	кандидат искусствоведения, доцент кафедры инженерной графики и дизайна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Левыкина Татьяна Алексеевна	магистрант кафедры «Реставрация художественного металла» МГХПА им. С.Г.Строганова
Лексина Ольга Игоревна	аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
Лекус Елена Юрьевна	кандидат культурологии, доцент кафедры «Высшая школа светового дизайна», Университет ИТМО
Лобанов Николай Александрович	профессор кафедры искусства костюма и моды, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
Лоддер Кристина	доктор философии, профессор, Школа искусств, Кентский университет
Лопатникова Наталья Алексеевна	аспирант МГХПА им. С.Г.Строганова
Лу Чжэнь	аспирант МГХПА им. С.Г.Строганова
Любич Анастасия Викторовна	аспирант кафедры декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Удмуртский государственный университет