

**Государственный
Исторический
Музей**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА**

**Санкт-Петербургская
Государственная
Художественно-
Промышленная
Академия
им. А.Л.Штигилица**

**Российская
Академия
Художеств**

**Национальная
Академия
Дизайна**

**Московская
Государственная
Художественно-
Промышленная
Академия
им. С.Г. Строганова**

Moscow State Stroganov Academy of
Design and Applied Art
State Historical Museum
Saint Petersburg Stieglitz State Academy
of Art and Design
Russian Academy of Arts
National Academy of Design

Экспозиция Художественно-промышленного музеума Строгановского училища. Москва, ул. Мясницкая.

Зал скульптуры. Конец XIX в.

Exposition hall of the Industrial Arts Museum of the Moscow Stroganov School. Moscow, Miasnitskaya street.

Sculpture hall. End of the XIX century

MUSEUM-STROGANOV-2018

DECORATIVE, INDUSTRIAL ART AND DESIGN-
MUSEUMS: YESTERDAY, TO-DAY AND TOMORROW

Materials of the International scientific conference
dedicated to the 150-th centenary of the Museum
of Decorative and Industrial Art of the Moscow State
Stroganov Academy of Design and Applied Art

МУЗЕИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДИЗАЙНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ К 150-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСКУССТВА
МГХПА им. С.Г.Строганова
ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО
МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

МОСКВА 2018

Издание подготовлено на основе проходившей 23 ноября 2018 г. Международной научной конференции «MUSEUM-STROGANOV-2018. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра», посвященной 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова. Ученые, педагоги, аспиранты творческих вузов России, зарубежные авторы делятся опытом исследования истории формирования, принципов проектирования и тенденций развития музеев и экспозиций в области предметно-художественного творчества и дизайна, места музеев в системе культуры, процессов взаимодействия и синтеза искусства и роли в системе художественно-промышленного образования. Опыт коллективного монографического исследования. Издание предназначено для широкого круга читателей.

The present edition is compiled on the basis of papers of the participants of the International scientific conference «MUSEUM-STROGANOV-2018. Decorative, Industrial Art and Design museums: yesterday, to-day and tomorrow» dedicated to the 150-th centenary of the Museum of Decorative and Industrial Art of the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Art. The conference took place on November 23, 2018. Scientists, educators, post-graduate and master degree students from Russian art and design-schools, authors from other countries represent their scientific works in the field of history, theory and practice of the museum collector's and exposition activity, discuss the role of the museums in contemporary culture and art and design education. Collective monographic study on the basis of the materials of the International scientific conference.

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, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Удмуртского государственного университета

Составители: А.Н.Лаврентьев,
Н.Н.Ганцева и А.В.Сазиков
Редакторы: А.В.Сазиков, Ю.Б.Иванова,
Е.Д.Иванова
Перевод аннотаций и содержания на
английский язык: Е.Д.Иванова
Научно-методический отдел
Печатается по решению
Научно-методического совета
МГХПА им. С.Г.Строганова
Дизайн, верстка: А.Н.Лаврентьев,
А.В.Сазиков

ISBN 978-5-87627-157-0

© МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018
© Авторы, 2018
© А.Н.Лаврентьев, А.В.Сазиков,
дизайн, верстка 2018

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Председатель оргкомитета: ректор МГХПА им. С.Г.Строганова
С.В.Курасов, член-корреспондент РАЕН.

Члены оргкомитета: зам. председателя, профессор

А.Н.Лаврентьев, проректор по научной и международной работе МГХПА им. С.Г.Строганова, член НАД; В.Р.Аронов, профессор, член РАХ, Президент НАД; А.Н.Кислицына, и.о.ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л.Штиглица; профессор А.А.Киринок, проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности; профессор В.Ф. Зива, проректор МГХПА им. С.Г.Строганова; профессор Н.К.Соловьев, зав. кафедрой История и теория декоративного искусства и дизайна; профессор К.Н.Гаврилин, зав. кафедрой истории искусства и гуманитарных дисциплин; профессор В.Б.Кошаев; Н.Н.Ганцева, Ученый секретарь МГХПА им. С.Г.Строганова; М.М.Зиновева, директор музея МГХПА им. С.Г.Строганова; профессор, главный хранитель Музея МГХПА им. С.Г.Строганова А.В.Трощинская; доктор Фридмен Мальш, директор Художественного музея, Лихтенштейн; К.К.Арынов, академик НАД, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан; профессор Кристина Лоддер, Кентский университет; секретарь А.В. Сазиков, заведующий научно-методического отдела, член НАД.

ORGANIZATIONAL COMMITTEE:

Chairman of the Organizational committee: rector of the Stroganov Academy professor
S.V.Kurasov, member of the Russian Academy of Natural Sciences.

Members of the Organizational committee: professor A.N.Lavrentiev, executive vice-
rector for scientific research of the Stroganov Academy, member of the NAD;
V.R.Aronov, professor, member of the Russian Academy of Arts, President of
the NAD; A.N.Kislitsyna, executive rector of the Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design; professor A.A.Kirinuk, vice-rector of the Stroganov
Academy; professor V.F.Ziwa, vice-rector of the Stroganov Academy; professor
N.K.Soloviev, head of the department of History and theory of decorative art and
design; professor K.N.Gavrilin, head of the department of History of arts and
humanitarian disciplines; professor V.B.Koshayev; assistant professor N.N.Gantseva,
Scientific Secretary of the Stroganov Academy; Dr. Mallsch Friedeman, director
of the Kunstmuseum Liechtenstein; professor R.R.Arynov, member of the NAD,
Eurasian National University named after Lev Gumilev, Astana, Kazakhstan;
professor Christina Lodder School of Arts, University of Kent; secretary A.V.Sazikov,
head of the Scientific department of the Stroganov Academy, member of the NAD
(National Academy of Design).

СОДЕРЖАНИЕ

- 16 **Курасов С.В., Лаврентьев А.Н.** Музейная тема в истории Строгановской школы

Часть I. Пространство культуры

- 25 **Бурганова М.А.** Музей в современном культурном пространстве
- 32 **Аронов В.Р.** Музеи дизайна. Их появление и эволюция
- 37 **Лоддер К.** Искусство и доверие публики: участие в попечительском совете национальных галерей Шотландии
- 42 **Майстровская М.Т., Сурова Е.М.** Формирование культурной идентичности в исследовании народного жилища как элемента музейного комплекса
- 48 **Мурадова Н.В.** Музейная культура: время перемен
- 55 **Бубновене О.Д.** Традиционная культура в экспозиции
- 61 **Васерчук Ю.А.** Междисциплинарные проекты в музейном пространстве
- 67 **Барсукова Н.И.** Музей одного художника как средовой музей
- 73 **Китаева Г.В.** Организация музейного пространства как художественной среды
- 83 **Сурова Е.М., Шумакова Т.А.** Особенности проектирования музейного пространства
- 88 **Лу Фэй.** Культурное сознание через архитектурную коммуникацию — исторический музей провинции Шэньси
- 95 **Веселов М.А.** Индустриальная эпоха всемирных выставок

Часть II. Рождение музея — от коллекции к экспозиции

- 101 **Майстровская М.Т.** Музеи декоративно-прикладного искусства Вены (история, коллекции, экспозиции)

- 116 **Зиновеева М.М.** История даров Художественно-промышленному музею Строгановского училища второй половины XIX – нач. XX века
- 131 **Астраханцева Т.Л.** Новые материалы о Николае Васильевиче Глобе
- 137 **Баранова С.И.** О первых поступлениях изразцов в собрания музеев Москвы
- 146 **Зубанова Н.А.** Коллекция. Музей. Музей-лаборатория. К истории Государственного музея керамики
- 156 **Клюшина Е.В.** Ювелирный магазин братьев Уолферс: новые решения в организации экспозиции Королевских музеев искусства и истории Бельгии
- 166 **Шабалина Н.М.** Критерии комплектования музейных коллекций художественной промышленности Урала
- 173 **Науменко С.Н.** Экспонирование коллекции экипажей в реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа (Старая деревня)
- 180 **Любич А.В., Ковычева Е.И.** Традиционные гончарные изделия в современной экспозиции (на примере передвижного выставочного проекта Соловецкого музея-заповедника и Удмуртского государственного университета «Взят от земли, яко Адам»)
- 188 **Мамлеева Э.Р.** Произведения коллекции народного творчества башкир в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова
- 194 **Шу Ди.** Серия офортов «Усмирение Западного края» из собрания Института восточных рукописей РАН как источник знаний о военных действиях в Китае XVIII в.

Часть III. Исследования, атрибуции и реставрационные проекты

- 199 **Андросова Э.М.** Визуальный эксперимент синтеза искусств в Еврейском музее и центре толерантности. По итогам выставки «Эффект времени: влияние русского авангарда на современную моду»
- 206 **Федотова Н.Ю.** Модернизации и реконструкции: Музей декоративного искусства, фаянса и моды (Франция, Марсель)

- 212** *Цыкунова Е.М.* Современные технологии в организации виртуальных экспозиций орнаментальных росписей эпохи классицизма в музее XXI века
- 221** *Симакина П.В.* Исследование нижнетагильских жестяных шкатулок с лаковой росписью первой половины XIX века из собрания ГИМ
- 227** *Акилова А.Д.* «Портрет женщины в красной рубашке, высоком жемчужном головном уборе и фате» из собрания музея МГХПА им. С.Г. Строганова
- 235** *Дидрих М.А.* Особенности атрибуции произведений французской миниатюрной живописи конца XVIII – первой половины XIX в.
- 245** *Третьякова А.Е., Сафонов В.В.* Проблемы использования природных красителей в реставрации художественного текстиля

Часть IV. Музей и художественное образование. Проблемы взаимовлияния

- 253** *Квятковский Я.В.* Станислав Ноаковский — профессор, академик, ученый и художник двух народов
- 262** *Смекалов И.В.* Музеи живописной культуры в регионах. Роль Государственных свободных мастерских
- 273** *Бундин Ю.И.* Образовательные пространства художественного вуза в контексте развития творческих индустрий
- 280** *Познякова В.Е.* Роль музея в системе художественно-промышленного образования
- 284** *Денисова Н.Л.* Художественное образование на материале традиционного искусства в России на рубеже XIX–XX веков. Школа-Вуз-Музей
- 290** *Резанов Л.В.* Комплексность воспитательных задач экспедиций детской академии русской культуры по комплектованию новых поступлений школьного музея народного ДПИ им. Г.А. Величкиной
- 295** *Аристова С.Л.* Музеи донского края — хранители художественной культуры России
- 302** *Захарова Л.А., Ковычева Е.И.* Образовательные технологии приобщения к традиционному гончарному искусству на базе Художественного музея Удмуртского университета
- 309** *Усанова А.Л.* Интерьер середины XX века в собраниях региональных музеев: парадигма художественной и историко-культурной ценности

- 315** *Фрейверт Л.Б., Палевская Е.М.* Музейная составляющая в деятельности по сохранению и развитию традиций керамического промысла в Туле
- 322** *Лу Сяонань.* Анализ образовательной роли музейных работников на примере Национального музея КНР
- 328** *Лю Хай.* Музей китайского иероглифа в городе Аньян в истории культуры и художественного образования Китая
- 334** *Кошкина О.Ю.* Художники круга А.П. Зайцева: скульптура и пластика как пространственная метаморфоза
- 344** *Первина Л.И., Первина И.А.* Проектная деятельность студентов в рамках сотрудничества Удмуртского государственного университета с Музеем-усадьбой П.И. Чайковского в г. Воткинск

Часть V. Музей дизайна как история проектной культуры

- 353** *Климова Л.Н., Шулика Т.О.* «Протомузей» в контексте дизайн-образования
- 362** *Мальш Ф.* Дизайн — проектирование жизни
- 366** *Лаврентьев А.Н., Вильчес-Ногерол А.В.* От музея дизайна 1920-х годов — к выставке и обратно. Размышления в форме диалога
- 372** *Козлова Н.Б.* Мода — народу! От конструктивизма к дизайну
- 382** *Аверьянова Н.А., Шебаршин Ф.В.* Видео реконструкции в музейно-выставочном пространстве
- 390** *Никольская С.П.* Опыт формирования экспозиции по курсу «история дизайна» в качестве методики обучения
- 394** *Панкратова А.В.* Проблема эстетики времени в современном дизайне музеев
- 400** *Шаймарданова К.А., Михайлова А.С.* Дизайн-квартал. Формирование музея городского дизайна под открытым небом
- 406** *Дубровская А.В.* Музей для реального мира. Инклюзивная дизайн-программа «Дружелюбная среда для людей с РАС»
- 414** *Виноградов В.В.* Проектирование предметов быта и альтернативные проекты в советском дизайне 1980-х годов
- 419** *Чэнь Ялин.* Музей современного искусства в Нью-Йорке

- 423 *Дергилёва Е.Н.* Актуальные тенденции в дизайне листовочно-брошюрной рекламной продукции для музеев

Часть VI. Тенденции и перспективы. Между реальным и виртуальным миром

- 429 *Кошаев В.Б., Ботя М.В.* Виртуальный музей художественной культуры: информационная тема
- 434 *Желондиевская Л.В.* Мультисенсорность в экспозиции музея
- 438 *Даль Фалько.* Дизайн и культурное наследие. Опыт внедрения новых стратегий в музейную экспозицию. Проекты MED (дизайн музейного опыта) и ADD (архитектура, танец, дизайн)
- 444 *Малкова Е.В., Заева-Бурдонская Е.А.* Музейные мобильные приложения в свете современных тенденций эксподизайна
- 449 *Лаптев В.В., Козлов А.Д.* Виртуальная реальность и музейная экспозиция: погружение в историю дизайна
- 457 *Климов К.Н.* Мультимедиа в современном музее
- 467 *Решетова М.В.* Экспозиция как фактор медиакommunikации современного дизайна
- 474 *Сидоров Д.В.* Частные виртуальные коллекции: сбор и классификация информации
- 479 *Павлова О.Б.* Периодические арт-проекты XX–XXI веков в музейном пространстве
- 486 *Ким М.А.* Обзор музыкального опыта в системе музейного пространства
- 491 *Санду О.М.* Разработка концепции электронной библиотеки художественных образов с применением метода мифопоэтики
- 496 *Иванова-Везн Л.И.* К 270-летию Московской архитектурной школы и 30-летию Музея МАРХИ
- 501 **Заключение**

CONTENTS

- 16 **Kurasov S.V., Lavrentiev A.N.** The Museum subject in the history of the Stroganov School

Part I. The Space of Culture

- 25 **Burganova M.A.** Museum in the contemporary cultural space
- 32 **Aronov V.R.** Design museums. Their appearance and evolution
- 37 **Lodder K.** Art in trust for the public: Being a trustee for the National galleries of Scotland
- 42 **Maistrovskaya M.T., Surova E.M.** The formation of cultural identity in the study of the national home as part of the museum complex
- 48 **Muradova N.V.** Museum culture: time for changes
- 55 **Bubnovene O.D.** Traditional cultures in the exposition
- 61 **Vaserchuk Y.A.** Interdisciplinary projects in the museum space
- 67 **Barsukova N.I.** Museum of a single artist as environmental museum
- 73 **Kitaeva G.V.** Organization of the museum space as an artistic environment
- 83 **Surova E.M. , Shumakova T.A.** Design features of the museum Space
- 88 **Lu Fei.** Cultural consciousness through architectural communication — the historical museum of Shanxi province
- 95 **Veselov M.A.** The industrial era of the world exhibitions

Part II. The Birth of the Museum – from collection towards the exposition

- 101 **Maistrovskaya M.T.** Museums of decorative art of Vienna (history, collections, exhibitions)
- 116 **Zinoveeva M.M.** The story of the gifts of the Artistic-industrial museum of the Stroganov school of second half of XIX – early the twentieth century

- 131** *Astrakhantseva T.L.* New materials about Nikolai Vasilyevich Globa
- 137** *Baranova S.I.* The first accessions of ceramic tiles in the collections of the Moscow museums
- 146** *Zubanova N.A.* Collection. Museum. Museum-laboratory. To the history of the State museum of ceramics
- 156** *Klyushina E.V.* Wolfers Freres Jewellery Shop: new solutions in the organization of the exposition in Royal Museums of Art and History, Belgium
- 166** *Shabalina N.M.* Criteria for the acquisition of museum collections art industry of the Urals
- 173** *Naumenko S.N.* Exposition of crew collections in the restoration and storage center of the State Hermitage (.Old village.)
- 180** *Lyubich A.V., Kovycheva E.I.* Traditional pottery in the modern exposition (on the example of the mobile exhibition project of the Solovetsky museum reserve and the Udmurt state university «Is taken from the earth, as Adam»)
- 188** *Mamleeva E.R.* Bashkirian folk art pieces in the collection of Bashkortostan State M.V.Nesterov Art Museum
- 194** *Shu Di.* Series of etchings .The pacification of the Western region. from the collection of the Institute of oriental manuscripts as the source of knowledge about the military actions in China XVIII century

Part III. Researches, attributions and restoration projects

- 199** *Androsova E.M.* Visual experiment of art synthesis in the Jewish museum and Center of tolerance. Notes on the exhibition «The effect of time: the influence of the Russian avant-garde on the modern fashion»
- 206** *Fedotova N.Y.* Modernizations and Reconstructions: Museum of Decorative Arts, Faience and Fashion (France, Marseille)
- 212** *Tsykunova E.M.* Modern technology in virtual expositions of ornamental interior painting of classicism in museums of XXI century
- 221** *Simakina P.V.* The study of the Nizhny Tagil metal caskets with varnished painting of the first half of the XIX century in the museums collections

- 227** *Akilova A.D.* Portrait of a woman in a red shirt, pearl high hat and the veil. From the collection of the Museum of decorative and industrial art of the Stroganov academy (MGHPA): problems of restoration and attribution
- 235** *Dietrich M.A.* Peculiar properties of the attribution of French miniature painting of the late XVIII — the first half of the XIX century
- 245** *Tretyakova A.E., Safonov V.V.* The problems of using natural dyes in restoration of textile art

Part IV. Museum and Art Education. Problems of Interaction

- 253** *Kvyatkovsky J.W.* Stanislav Noakovsky — Professor, Academician, Scientist and Artist of Two Nations
- 262** *Smekalov I.V.* Museums of the painterly culture in the regions. The role of the State free art workshops
- 273** *Bundin Y.I.* Educational spaces of an art university in the context of the development of creative industries
- 280** *Poznyakova V.E.* The role of the museum in the system of artistic and industrial education
- 284** *Denisova N.L.* Traditional culture as a basis of aesthetic education in Russia of the late 19th – early 20th century
- 290** *Rezanov L.V.* The complexity of the educational tasks of the expeditions of the Children's academy of Russian culture on the completing of new revenue the school of the museum of folk arts and crafts them G.A.Velichkina
- 295** *Aristova S.L.* Museums of the Don region — guardians of the Russian culture
- 302** *Zaharova E.A., Kovycheva E.I.* Educational technology attached to the traditional pottery at the base of the art museum of Udmurt university
- 309** *Usanova A.L.* The interior of the middle of the XX century in the meetings of regional museums: a paradigm of art and historical and cultural value
- 315** *Freivert L.B., Palevskaya E.M.* Museum component in activity on preservation and development of traditions of ceramics craft in Tula
- 322** *Lu Xiaonan.* An analysis of the present situation of museum educators — Take the National Museum of China as an example
- 328** *Liu Hai.* Museum of Chinese hieroglyph in Anyang city in the history of culture and art education in China

- 334** *Koshkina O.Y.* Artist A. P. Zaitsev and his circle:
Sculpture and plastic as spatial metamorphosis
- 344** *Pervina L.I., Pervina I.A.* Project activity of students
in cooperation of the Udmurt state university with
the Museum-estate of P.I. Tchaikovsky in Votkinsk

Part V. Design-Museum as the History of Design-Culture

- 353** *Klimova L.N., Shulika T.O.* «Proto-museum» in the
context of design education
- 362** *Mallsch Friedmen.* Design — design of life
- 366** *Lavrentiev A.N., Vilches-Nogerol A.V.* From museum
of design of the 1920-s — to the exhibition and
back. Reflections in the form of a dialogue
- 372** *Kozlova N.B.* Fashion — to the people! From
constructivism to design
- 382** *Averianova N.A., Shebarshin P.V.* Video reconstructions
in the museum and exhibition space
- 390** *Nikolskaya S.P.* Experience of creating an exposition
in the process of the course «the history of design»
as a teaching method
- 394** *Pankratova A.V.* The problem of aesthetics of time in
current design of museums
- 400** *Shaimardanova K.A., Michailova A.S.* Design
quarter. The formation of the museum of urban
design under the open sky
- 406** *Dubrovskaya A.V.* Museum for the Real World.
Inclusive design program «Friendly Environment for
People with ASDs»
- 414** *Vinogradov V.V.* Household objects design and
alternative Soviet design of the 1980-s
- 419** *Chen Yalin.* The Museum of Modern Art in New York
- 423** *Dergileva E.N.* New trends in leaflet and brochure
promotional products design for museums

Part VI. Trends and Perspectives. Between Real and Virtual World

- 429** *Koshaev V.B., Botya M.V.* Virtual museum of art
cultures: information topic
- 434** *Zhelondievskaya L.V.* Multisensory in the museum
exposition
- 438** *Dal Falco Federica.* Design for Cultural Heritage and
Museums experiences. MED (Museum Experience
Design) & ADD (Architecture Dance Design)

- 444** *Malkova E.V., Zaeva-Bourdonskaya E.A.* The museum mobile apps from the point of view of modern trends in exposition design
- 449** *Laptev V.V., Kozlov A.D.* Virtual reality and museum exposition: immersion in the history of design
- 457** *Klimov K.N.* Multimedia in the contemporary museum
- 467** *Reshetova M.V.* Exposition as a media communication factor of modern design
- 474** *Sidorov D.V.* Private virtual collections: the collection and classification of information
- 479** *Pavlova O.B.* Periodic art projects of the XX–XXI centuries in the museum space
- 486** *Kim M.A.* Review of musical experience in the museum space system
- 491** *Sandu O.M.* Development of the concept of the electronic library of artistic images using the method of mythopoethics
- 496** *Ivanova-Veen L.I.* Towards the 270-th anniversary of the Moscow architectural school and 30-th anniversary of the MARCHI Museum
- 501** **Conclusion**

ЛЮБИЧ Анастасия Викторовна

Удмуртский государственный университет, аспирант, кафедра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
e-mail: nastya.lubich@gmail.com

LYUBICH Anastasia Viktorovna

Udmurt state University, post-graduate student, department of arts and crafts and crafts
e-mail: nastya.lubich@gmail.com

КОВЫЧЕВА Елена Ивановна

Доктор искусствоведения, профессор Удмуртского государственного университета
e-mail: el_kovich@mail.ru

KOVYCHEVA Elena Ivanovna

Doctor of arts, professor of Udmurt State University
e-mail: el_kovich@mail.ru

ТРАДИЦИОННЫЕ ГОНЧАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕДВИЖНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА И УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЗЯТ ОТ ЗЕМЛИ, ЯКО АДАМ»)

TRADITIONAL POTTERY IN THE MODERN EXPOSITION (ON THE EXAMPLE OF THE MOBILE EXHIBITION PROJECT OF THE SOLOVETSKY MUSEUM RESERVE AND THE UDMURT STATE UNIVERSITY «IS TAKEN FROM THE EARTH, AS ADAM»)

В статье на примере выставки «Взят от земли, яко Адам» рассматриваются цели включения гончарных изделий XIX–XX веков в современные экспозиции, а также поднимаются вопросы художественно-эстетической ценности народной керамики и рассматриваются способы ее раскрытия через формат выставки.

The article reviews issues related to the role and goals of traditional Russian folk ceramics in modern exhibitions and discusses ways of disclosing the aesthetic aspect of folk ceramics through the exhibition format.
Keywords: exhibition, tradition, pottery, modern ceramics, tradition and novation

Ключевые слова: экспозиция, традиция, гончарный промысел, современная керамика, традиции и современность

Сегодня выставки произведений декоративно-прикладного искусства приобретают новые смыслы. Они возрождают в людях потребность в красоте материального окружения, воспитывают само понимание эстетики вещи, развивают правильное понимание красоты как неотъемлемого качества и образной сути традиционного изделия. Как замечает один из их исследователей, «...выставки произведений декоративно-прикладного искусств имеют большое значение, так как они раскрывают культуру предмета, противостоя расцветающему вокруг кичу» [8, с. 4]. О синкретизме функций народного декоративно-прикладного искусства и его влиянии на воспитание общей культуры современника говорили уже в начале XX века [6, с. 6–7], к середине XX столетия это воплотилось в масштабной Всесоюзной эстетической программе.

Действительно, современные выставки декоративно-прикладного искусства не только показывают многообразие и самобытность русской материальной культуры, но и освещают проблему включения традиционного наследия в современный эстетический контекст с помощью демонстрации новых способов использования устоявшихся мотивов и переосмысления материально-технологического наследия народной культуры в целом.

Сегодня выставку традиционного декоративно-прикладного искусства сложно представить без народной керамики. Важность включения предметов крестьянского и промыслового гончарства в пространство экспозиции сложно переоценить. Сопровождая человека на протяжении его истории развития дольше, чем какой-либо другой материал, глиняные изделия народных мастеров стали неисчерпаемым источником информации о духовной культуре народа, его мировоззрении или о материально-культурном наследии народного искусства в целом [9, с. 60].

Однако в современных экспозициях народная керамика представлена довольно однобоко, практически не раскрываясь с точки зрения художественности. Наиболее часто встречаемые примеры — историко-этнографические экспозиции или выставки различных видов каких-либо локальных промыслов. В первом случае керамика выступает как источник информации историко-этнографического характера, а показ ее художественной составляющей является второстепенной задачей. Предметы становятся своеобразным наглядным материалом для погружения в культуру и быт народа и являются ориентировочны-

ми модулями культурного пространства. Часто в этом случае гончарная керамика соседствует с другими предметами народного искусства: резной деревянной утварью, текстилем, изделиями из металла и других материалов. Во втором случае экспозиция, как правило, также составляется из декоративно-прикладного искусства разных видов. Керамика в ней может быть представлена набором предметов, охватывающих определенную территорию или временной промежуток. В таких выставках (как в постоянных, так и временных) народная керамика показывается как часть предметно-пространственной среды определенного времени и народа. То есть, гончарные изделия чаще рассматриваются с точки зрения этнографии или культурологии, и их самостоятельная эстетическая ценность отходит на второй план.

Такая ситуация объясняется следующими факторами: недостаточной изученностью истории гончарного ремесла в целом и различных локальных промыслов в частности, восприятием керамики исключительно как крестьянского ремесла и выведением темы гончарства из дискурса искусствоведческого сообщества из-за относительной визуальной скупости гончарных предметов по сравнению с другими видами народного искусства [5, с. 102–103]. Последний фактор условно можно назвать неочевидной эстетической ценностью, именно он является одной из причин сложности восприятия предметов народного гончарства широкой зрительской аудиторией и, как следствие, редкостью организации выставок, посвященных народному гончарству и его истории [4, с. 50].

На самом деле, народная гончарная керамика, благодаря музейному сообществу, стремится выйти за рамки историко-этнографического наследия, а изделия народных гончаров все чаще вызывают интерес с художественной точки зрения. Однако самостоятельная эстетическая ценность такого материала, как глина, все еще остается недооцененной. В восприятии народных гончарных изделий большое значение имеет тот факт, что гончарный промысел был распространен на территории России достаточно широко, поскольку был частью системы жизнеобеспечения народа [7, с. 10]. Гончары жили во многих русских деревнях, глиняная посуда изготавливалась в изобилии и стоила дешево, так как удовлетворяла естественную потребность в домашней утвари, не боящейся влаги и огня [4, с. 49]. Гончарную посуду редко украшали, поскольку это были обычные предметы обихода. В силу всех этих причин глиняная посуда не воспринимается зрителем как «музейные предметы». В этой связи становится очевидной необходимость раскрытия эстетического потенциала традиционных гончарных изделий, одним из способов которого является тематическая выставка.

Традиционные гончарные изделия имеют право стать самостоятельным элементом экспозиции, поскольку обладают не меньшим художественно-эстетическим потенциалом, чем резные деревянные прялки или вышитые полотенца. Однако стоит отметить, что эстетика народной глиняной утвари иного порядка. Эстетическая ценность народной керамики заключается в чистоте принципов формообразования, поэтому принципы и технические приемы работы народных гончаров все чаще ложатся в основу деятельности как художников-прикладников, так и промышленных дизайнеров. В народном гончарстве формообразование тесно связано с функцией предмета, а также с типом глины, распространенной в месте бытования промысла. Каждый гончарный предмет является иллюстрацией того, как должна идти работа с материалом. Знание эстетических особенностей глиняного теста, глубокая погруженность мастера в бытовую культуру, постоянная преемственность и непрерывное совершенствование технологии из поколения в поколение способствовали созданию не просто функционального, но и красивого, гармоничного предмета. «В спокойных и мудрых вещах крестьянского мира дышит вневременная красота» [1, с. 13].

Итак, народная керамика как часть материальной культуры имеет большое значение для современных художников и дизайнеров. Поднимая новые темы и создавая актуальные формы, они так или иначе возвращаются к общим основам, повторяя и преобразуя их. Связь современных керамических изделий и произведений народных гончаров осуществляется, в первую очередь, за счет технологии. Путь ремесла, пройденный и отточенный народными мастерами, продолжается в авторских изделиях. Традиции воплощаются и раскрываются через общность технологических процессов и формообразующих принципов, которые не прерывались веками.

Таким образом, выставка, показывающая народную керамику как художественное явление, не просто решает задачу сохранения культурной традиции, но поднимает вопрос о целях и задачах гончарства сегодня. Народная керамика — это не набор определенных форм, а целый комплекс канонов и принципов создания этих форм. Через освоение и понимание этих принципов раскрывается особая эстетика народных гончарных изделий, понимание основ которой способствует развитию современного гончарного промысла, поэтому в проектировании экспозиции с включением гончарных изделий одинаково важны как историко-культурный, так и художественный и событийный подходы. Экспозиция должна отражать не только этапы производства керамики и виды изделий — в проектировании следует применять комплексный подход, раскрывающий красоту каждого отдельного предмета без отрыва от культурного контекста.

Примером именно такого подхода является выставка «Взят от земли, яко Адам», организованная с 28 сентября по 27 октября 2018 года Соловецким государственным историко-архитектурным музеем заповедником в Художественном музейно-образовательном центре (Художественном музее) Удмуртского государственного университета. На самом деле, этот передвижной выставочный проект существует уже четыре года и является результатом длительной работы по изучению истории гончарных промыслов Русского Севера и Поморья и их осмыслению в творчестве молодых художников, участников ежегодных летних сессий Школы ремесел Соловецкого музея, среди которых студенты направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Института искусств и дизайна (ИИИД) УдГУ. Авторы проекта — ведущий методист Соловецкого музея Е.В.Волкова и научный сотрудник, дизайнер экспозиции О.А.Лаврешова, по замыслу которой выставка построена в виде огромной спирали, образно воплощающей движение гончарного круга. Пространство выставки организовано сборными конструкциями планшетов, низкими подиумами с современными изделиями, в процессе осмотра подводящими к стеклянным витринам с традиционной керамикой — смысловой «точке отсчета» музейного пространства.

Выставка делится на несколько тематических частей, различных по способам представления информации: экспозиция, интерактивная зона и зона медиа-контента. Это позволяет представить историю развития гончарного дела на Русском Севере более полно. Интерактивная зона, или зона-мастерская, дает возможность демонстрировать технологическую часть промысла через работу с архаичными инструментами, а медиа-контент в виде документальных фильмов охватывает научную сторону подготовки проекта. Все эти процессы и материалы были задействованы в мероприятиях образовательного симпозиума «Живая традиция», который состоял из ежедневных экскурсий с мастер-классами и курсов повышения квалификации «Профориентационные возможности гончарного искусства».

Экспозиция складывается из трех основных составляющих, демонстрирующих традиционные промыслы в историческом, культурном и художественном контекстах. Исторический контекст обеспечивают подлинные гончарные изделия народных мастеров прошлого века. Развитие промысла в контексте культуры показано на примерах работ современных гончаров, основанных на народной традиции, а художественные возможности архаичной гончарной технологии демонстрируют работы студентов Школы ремесел Соловецкого музея-заповедника, выполненные в рамках летних практик по изучению традиционных гончарных промыслов и технологий Русского Севера.

Особый подход был выбран в работе с включением в экспозицию гончарных изделий XIX–XX веков. Этот подход является прямым следствием передвижного характера проекта. В каждом городе экспозиция народной керамики дополняется предметами локального гончарного промысла из фондов местных музеев и частных коллекций, что позволяет не только актуализировать экспозицию для каждого конкретного города, в котором представляется проект, но и проводить сравнительный анализ различных гончарных промыслов с точки зрения общности форм, декора и технологий. Подлинные предметы дают общее представление о характере северных гончарных форм и являются своеобразным камертоном всего проекта. Более детальный исторический анализ представлен на тематических планшетах, каждый из которых посвящен одному из гончарных промыслов Русского Севера. Материалы, представленные на планшетах, были собраны во время этнографических экспедиций 1990-х годов сотрудниками Соловецкого музея. Они включают историю развития промыслов, их характерные черты, имена гончаров, работавших в промыслах и примеры гончарных изделий. «Такие небольшие очаги гончарного промысла, вливаясь в общую канву гончарного искусства, помогают в истории изучения гончарного дела в стране, локальных особенностей и выявлении общих черт, присущих всему северорусскому гончарному искусству» [3, с. 69].

Изделия современных мастеров являются примерами грамотного включения традиционных промыслов в современные утилитарные объекты. Это работы художников, выполненные с применением традиционных технологий и принципов формообразования. Изделия современных гончаров были выполнены специально для выставки и не имеют следов бытования, что позволяет наглядно показать чистые формы гончарных предметов без «налета времени». В экспозицию входят работы опытных мастеров гончарного дела С.А.Лопатенко, А.Н.Зварича, М.А.Шумилова, В.В.Холцагина. Все эти мастера не просто воспроизводят визуальные особенности промысловой керамики разных регионов, а используют традиционные технологические приемы и принципы работы. Например, А.Н.Зварич в своих работах руководствуется принципом формообразования гончарных форм Ерговского промысла, который основывается не только на функции предмета, но и на чистоте и ясности пропорций. М.А.Шумилов изготавливает посуду по технологии, которая использовалась в Тимощельском гончарном промысле Архангельской области, охватывая полный цикл производства от заготовки глины до дровяного обжига. При этом в работах современных гончаров довольно много новых форм, ориентированных на современный быт городского человека.

Работы студентов Е.Загребиной, Л.Базилевских, А.Масловой, А.Нургалиевой, А.Морозовой, А.Любич (автора этих строк) и др. — это результат своеобразного эксперимента, направленного на переосмысление и актуализацию традиционных гончарных промыслов. В основе работ лежит архаичная техника работы на ручном гончарном круге, использовавшаяся в Егровском гончарном промысле, бытовавшем вплоть до 90-х годов XX века в Вологодской области в районе современного села Воскресенское. С 2013 по 2016 годы студенты Удмуртского университета принимали участие в летних практиках Школы Ремесел Соловецкого музея заповедника, посвященных освоению старинной гончарной технологии. Студенты выполняли различные тематические творческие проекты, состоящие из предметов, содержащих в своей основе какую-либо традиционную гончарную форму: кринка, долгая латка, горшок и т.д. В результате классические традиционные гончарные формы приобрели новое, современное прочтение, в них открылся большой художественный потенциал. Этот опыт показал, что наследие традиционного гончарства может быть использовано не просто как набор основных форм для копирования и дальнейшего декорирования, но и как система принципов формообразования, следование которым позволяет создавать гармоничные, цельные современные предметы, в которых красота природного материала понятна без дополнительного украшения.

Таким образом, экспозиции удалось отразить гончарную традицию и в историко-культурном, и в художественном контексте, при этом сохранив наглядность в показе взаимосвязи эстетической и технологической сторон. Каждая из частей экспозиции не просто базируется одна на другой, но и дополняют друг друга, раскрывая современные задачи изучения народного гончарного искусства.

Проект «Взят от земли, яко Адам» — пример современного подхода к созданию экспозиции, в котором переосмысливается роль такого привычного и консервативного элемента человеческого быта, как глиняная посуда. «Задача этого выставочного марафона состоит в том, чтобы традиции народного гончарства не просто изучались, а действительно жили, питая и укореняя наше творчество в отечественной культуре» [2, с. 3]. Традиционные гончарные изделия встраиваются в современные реалии, становясь не только немymi примерами материального мира прошлых лет — в обыкновенных глиняных горшках раскрывается эстетика целесообразности. Народная керамика предстает перед зрителем как система художественно-технологических принципов, а современные работы демонстрируют возможности грамотного использования этой системы в проектировании изделий для современного быта.

Библиография:

1. Волкова Е.В. Народная керамика Поморья и Соловецкого монастыря из собрания Соловецкого музея-заповедника. Каталог / Е.В.Волкова, О.А.Лаврешова. ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». Соловки, 2016. 128 с.
2. Волкова Е. Школа Ремесел представляет выставочный проект «Живая традиция» / Елена Волкова // СМ вестник. 2014. №3 (92). С. 3.
3. Глебова А.А. Народная керамика Дора (Череповецкий район) // Традиционная керамика Ерги. Возрождение древнего ремесла. Традиции и современность / под ред. Н.М.Лопатенко, И.А.Кулевой. Череповец: Издательский дом Принт, 2014. С. 61–70.
4. Глебова А.А. Сергей Александрович Лопатенко. К вопросу восстановления гончарного центра в Ерге // Традиционная керамика Ерги. Возрождение древнего ремесла. Традиции и современность / под ред. Н.М.Лопатенко, И.А.Кулевой. Череповец: Издательский дом Принт, 2014. С. 39–52.
5. Иванова Ю.Б. Гончарство России кризис или развитие // Проблемы сохранения и развития гончарства в России: материалы научно-практической конференции. Вологда, 2006. С. 101–107.
6. Крамаренко Л.Г. Художник. Материал. Форма. Отечественное декоративное искусство XX — начала XXI века. Керамика. Стекло. Гобелен. Фарфор. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2009. 220 с.
7. Народное гончарство России. Сохранившиеся центры. Пути возрождения. Кат. выст. / под ред. С.Барановской, М.Никитина, А.Фрумкина. М.: Сов. художник, 1987. 168 с.
8. Торопова Е.О. Выставка произведений декоративно-прикладного искусства: История и специфика экспонирования: автореф. дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.04 / Торопова Елена Олеговна; С.-Петербург. гос. художественно-промышленная акад. СПб., 2003. 26 с.
9. Чудова Т.И. Гончарство коми (зырян) во второй половине XIX — первой половине XX веков: учебное пособие по спецкурсу. Сыктывкар: Издательство Сыктывкарского университета, 2001. 89 с.