

Степанова Д.Г.

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЙ КОМПЛЕКС ГЕРЦЕНОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА
ИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
(ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СУВЕНИР—ТЕКСТИЛЬ, КЕРАМИКА, ФАРФОР)

Степанова, Дарья Геннадьевна—магистр педагогического образования, соискатель, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Россия, Санкт-Петербург, Stepanova-dg@yandex.ru.

В 2022 г. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена отмечает 225-летие. Важную часть как университета, так и художественного пространства Санкт-Петербурга составляет Институт (ранее—факультет) художественного образования, шестидесятилетняя история которого соединила принципы академического изобразительного искусства, восходящего к имперскому наследию Санкт-Петербурга, код советского реалистического искусства и современные поиски в области декоративного искусства и дизайна. На сохранении традиций и освоении актуальных художественных тенденций основана традиция ленинградского-петербургского художественно-педагогического образования. Значительное место в художественных практиках института занимает обращение к образам Герценовского университета. Архитектурные и пейзажные мотивы нашли отражение в произведениях художников декоративного искусства,—преподавателей и студентов института, которые составляют основу учебно-методической коллекции Института художественного образования. Особенное место в творческих поисках всегда занимал художественный сувенир, как самостоятельное творческое высказывание, как маркер культурно-исторического кода университета. Настоящая статья посвящена комплексному рассмотрению университетских мотивов в предметах декоративного искусства различных отраслей, включая фарфор, текстиль, керамику. Обращение к корпусу произведений учебно-методической коллекции Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена позволило выявить характерные художественно-выразительные особенности, свойственные произведениям, а также уникальные ходы в решении художественного образа.

Ключевые слова: декоративное искусство, Герценовский университет, Императорский фарфоровый завод, фарфор, текстиль, керамика, художественный сувенир, учебно-методические коллекции.

THE ARCHITECTURAL AND LANDSCAPE COMPLEX OF THE HERZEN
UNIVERSITY IN THE WORKS OF APPLIED ART FROM THE EDUCATIONAL
AND METHODOLOGICAL COLLECTION OF THE INSTITUTE OF ART
EDUCATION OF THE RUSSIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED
AFTER A.I. HERZEN (ARTISTIC SOUVENIR—TEXTILES, CERAMICS, PORCELAIN)

Stepanova, Daria Gennadiievna—Master of Education, PhD Student, The Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, Russian Federation, Saint-Petersburg, Stepanova-dg@yandex.ru.

In 2022, Herzen University will celebrate its 225th anniversary. The Institute of art education occupies an important part of the university and the art space of Saint-Petersburg. The artistic tradition of the Institute of art education harmoniously combined the heritage of fine and applied arts, the imperial heritage of Saint-Petersburg, the code of Soviet art and the search of Russian avant-garde. Preserving traditions and mastering current artistic trends, the masters develop the line of Leningrad and Saint-Petersburg art and pedagogical education. The images of the RSPU, architectural and landscape motifs in various periods inspired the artists of applied art, teachers and students of the Institute to create art works. A special place in creative searches has always been occupied by a souvenir, as a form of synthesis of an independent artistic expression, as well as a marker of the cultural and historical code of the university. This article is devoted to a comprehensive review of university motifs in applied art objects of various industries, including porcelain, textiles, ceramics, etc. This research will reveal the characteristic artistic and expressive features inherent in all works, as well as unique features in solving the artistic image.

Key words: applied arts, Herzen University, Imperial Porcelain Factory, porcelain, textiles, ceramics, art souvenir, collections.

Герценовский университет (ныне—Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, далее—РГПУ) в 2022 г. отмечает 225-летний юбилей. Точкой отсчета ведущего педагогического университета страны традиционно называется 1797 г.—год основания Воспитательного дома. На протяжении двух столетий в центре Санкт-Петербурга пространство, ограниченное набережной реки Мойки, Казанской улицей, Невским проспектом и Гороховой улицей, формировалось как единый архитектурно-ландшафтный комплекс. Сегодня территория главного кампуса Герценовского университета включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неудивительно, что уникальный ансамбль памятников классицизма и историзма стал местом пленэра, источником вдохновения художников-живописцев и графиков. Часть произведений, представляющих образы Герценовского университета, представлена в главном корпусе вуза, в здании дворца Разумовского—выдающемся памятнике зодчества 1760-х гг.

При этом, мастера, не имеющие непосредственного отношения к университету, чаще всего обращаются к осмыслению архитектурных пейзажей вокруг кампуса и различных архитектурных элементов. Наиболее распространенными мотивами выступают перспектива набережной реки Мойки, Казанский собор и Воронихинская решетка. Пейзажи находят множественные интерпретации как в академической традиции¹, так и в различных новых течениях².

Художники, получившие образование в РГПУ, преподающие там или связанные с университетом, представляют иной взгляд—изнутри на многообразный архитектурный ансамбль Герценовского университета, живописные композиции парковых зон и архитектуры. Символы, архитектурные мотивы, камерные и парадные пейзажи находят многочисленные интерпретации в живописи и графике. Однако приметой последних десяти лет стоит признать расширение круга произведений декоративного искусства, в которых

¹ Киселев М.Ф. Графика А.П. Остроумовой-Лебедевой. Л., 1984. С. 56.

² Кошкина О.Ю. Образ Петербурга в живописи группы «Эрмитаж»: структурно-пластическая трансформация архитектурных видов // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2021. № 1. С. 161.

находят отражение мотивы архитектурно-ландшафтного комплекса Герценовского университета.

В преддверии юбилея особое внимание было обращено на сувенирную продукцию. Сувениры, созданные мастерами текстильной и керамической мастерских Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена³, стоит рассматривать как художественный сувенир — созданный художником вручную и имеющий небольшой тираж. Художественный сувенир, как отмечают современные авторы, «должен обладать местным своеобразием, логично обращаться к традициям местной культуры», он может носить как утилитарный, так и исключительно декоративный характер⁴.

Сувениры, созданные художниками-герценовцами, представляют собой не только предмет, обобщающий понимание идентичности какого-либо места, но и самостоятельное художественное высказывание, иллюстрирующее уникальное своеобразие художественной школы, сформировавшейся в Институте художественного образования РГПУ за его более чем 60-летнюю историю⁵. Художественная традиция Института художественного образования гармонично соединила наследие изобразительных и прикладных искусств, имперское наследие Санкт-Петербурга, код советского искусства и поиски русского авангарда. Сохраняя традиции и осваивая актуальные художественные тенденции, мастера продолжают линию развития ленинградского и петербургского художественно-педагогического образования.

Наиболее интересные с художественной точки зрения работы пополняют учебно-методический фонд института, который можно рассматривать как коллекцию учебных и творческих работ, существующую в форме открытого хранения в пространстве керамической и текстильной мастерских Кафедры декоративного искусства и дизайна⁶. Отобранные в коллекцию произведения демонстрируют синтез художественных традиций и авторских манер. Значительную часть произведений составляют работы, представляющие образы Герценовского университета.

Преподавателями кафедры в большинстве своем являются выпускники Ленинградского художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной (ныне — Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица), что во многом определяет художественное своеобразие подхода к декоративному искусству. Анализ коллекции произведений декоративного искусства позволяет говорить о своеобразии художественной школы декоративного искусства современных мастеров, преподающих в Герценовском университете, базирующейся на традиции ленинградского декоративного и промышленного искусства. Эта традиция в свою очередь основана на понимании стилистических доминант как синтеза классики и модерна, баланса между обобщенностью образов и их реалистичностью⁷.

Эта черта ярко проявляется в работах, представляющих образы пеликана. На гербе РГПУ им. А.И. Герцена изображен пеликан, кормящий трех птенцов — он олицетворяет

³ Под крылом пеликана — 2022: альбом творческих работ педагогов института художественного образования Герценовского университета / авт.-сост. О.С. Сапанжа, Д.А. Ткаченко. СПб., 2022. 82 с.

⁴ Широковских М.С. Текстильный сувенир второй половины XX века: от «вопросов красоты» к проблемам производства // Архитектон: известия ВУЗов. 2016. № 8. С. 212.

⁵ Под крылом пеликана — 2022. С. 4–6.

⁶ Там же. С. 26.

⁷ Шук И.А. Образы Ленинграда в советском художественном фарфоре 1930-х — начала 1950-х годов // Искусство Евразии. 2017. № 2 (17). С. 236–254.

самопожертвование ради любви к детям. История герба восходит к легенде о пеликане, принесшем себя в жертву ради спасения птенцов от змеиного яда. Пеликан как герб Воспитательного дома стал элементом герба Герценовского университета и частью его архитектурного убранства. Скульптурные изображения пеликана, выполненные по рисункам Джакомо Кваренги, расположены на фронтонах ряда корпусов и арке центральных ворот университета, выходящих на набережную реки Мойки.

В композициях декоративных платков, выполненных студентами третьего курса в технике холодный батик, можно увидеть прямое включение геральдического образа в авторские декоративные композиции. Подобное решение является одним из часто используемых при изготовлении сувенира, т.к. позволяет добиться максимальной узнаваемости и популяризации символа университета.

При разработке авторских образов пеликана, как символа Герценовского университета, художники чаще всего придерживаются основных опорных точек его иконографии, включая абрис силуэта, наличие распростертых крыльев и трех птенцов, однако, экспериментируют с тональной и цветовой разработкой, характером и эмоциональным окрасом образа.

Так в керамической композиции, выполненной Ю. Гусаровой и А. Лебедевой, пара пеликанов решается через максимально лаконичные абрисы. Плавные изгибы простых форм позволяют выразительно трактовать знакомый образ, сохраняя легкость и подвижность. Две цветовые доминанты, выраженные в сочетании яркого синего и белого, концентрируют внимание на красоте формы и поддерживают символическое наполнение цветовой палитры, свойственной петербургскому декоративному искусству. Пластическая убедительность формы вместе с интересным пространственным и колористическим решением представляет оригинальное авторское решение сувенира, сохраняющего связь с символом-первоисточником и при этом являющимся новым творческим высказыванием.

Рис. 1 Гусарова Ю., Лебедева А. Пеликаны. 2022. Шамот, глазурь. Учебно-методическая коллекция Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена

Чаще всего образы университета решаются через обращение к парадным фасадам ансамбля, представленным в монтажных или пейзажных композициях. Главный корпус, арка парадного входа, Старый сад находят множественные интерпретации в художественном текстиле, керамике, фарфоре.

Рис. 2 Матвеева В. Арка РГПУ им. А.И. Герцена. 2022. Шелк, холодный батик.
Учебно-методическая коллекция Института художественного образования
РГПУ им. А.И. Герцена

Среди других узнаваемых образов часто встречаются изображения решеток. Иногда решетки детально воспроизводят первоисточники, а иногда являются собирательным образом, объединяющим Воронихинскую решетку, парковые ограды и решетки мостов.

Керамическая композиция Марии Тульновой соединила в себе несколько вариаций пейзажей и решеток мостов, выполненные в медальонах. Обращение к перегородкам как линиям задает тектоничность образа, его архитектурную убедительность при достаточно свободном условном решении рисунка. Сочетание шершавой поверхности шамота, легкое напыление благородных глазурей в серо-сизой гамме, свойственное «ленинградскому стилю», создает ощущение спокойного классицистического величия ансамбля РГПУ, а скругленная графика нивелирует излишний пафос, делая изображение более камерным и близким.

Фарфоровые тарелки с черными деколями также создают ощущение близости графики петербургских улиц, классицистической архитектуры и пространства художественного фарфора. Изящные, словно выполненные росчерком пера фасады Герценовского

университета представляют собой выразительную композицию, выполненную минимумом возможных средств. Такой подход сочетает внимание к исторической традиции и легкость современного декоративного искусства.

Практически для всех рассмотренных произведений характерен строгий отбор колористического строя произведения, присутствие линейной графики, метафоричность сюжета и сдержанность декоративной разработки. Однако, несмотря на несомненную общность, в каждом из произведений прослеживается авторская индивидуальность и своеобразие художественного почерка.

Два произведения художественного текстиля — гобелен «Арка университета» Анны Горяиновой-Шабановой и батик «Отражения» Елизаветы Маркиной — представляют собой две вариации одного и того же сюжета, демонстрирующие возможности разных художественных техник на фундаменте идентичных эстетических ориентиров. Тонкая нюансная моделировка пространства гобелена, мягкая цветовая гамма, избыливающая тоновыми градациями и, напротив, работа лаконичными замкнутыми цветовыми пятнами батика представляют единый мотив в двух различных художественных образах.

Эталонным примером сочетания классических академических традиций и принципов ленинградского стиля герценовской художественной школы стал подарочный фарфоровый сервиз «225 лет Герценовскому университету». Авторы проекта росписи — Юлия Васильевна Гусарова, доцент Кафедры декоративного искусства и дизайна, и Ярослава Игоревна Данилюк, старший преподаватель Кафедры декоративного искусства и дизайна, предложили взгляд на пространство университета как пространство классических архитектурных форм, представленное лаконичными графическими средствами.

Рис. 3 Подарочный сервиз к 225-летию Герценовского университета. Гусарова Ю., Данилюк Я. (роспись), форма «Гербовая» (ЛФЗ). 2022. Фарфор, роспись, позолота. Учебно-методическая коллекция Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена

Основой для проекта сервиза стала чайно-кофейная форма «Гербовая» (ранее — «Китайская»). Форма была создана на Императорском фарфоровом заводе в середине XIX в. для Гербового сервиза Павловского дворца⁸. Этот выбор был обусловлен несколькими

⁸ См.: Агаркова Г.В., Петрова Н.С. Ломоносовский фарфоровый завод. Санкт-Петербург. 1744–1994. СПб., 1994.

обстоятельствами. Первое, наиболее очевидное, определяется созвучностью классического архитектурного ансамбля ампирной форме сервиза с его цельными монументальными очертаниями, ясным силуэтом и членением масс. Характер формы и ее история соответствуют статусу события и значимости уникального комплекса памятников XVIII–XIX вв., включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Менее явной, но занятой параллелью выступает историческая близость дат основания Императорского фарфорового завода (1744) и Петербургского воспитательного дома (1797), чьим преемником считает себя РГПУ им. А.И. Герцена. Определенная связь Императорского фарфорового завода и Герценовского университета подкрепляется профессиональными контактами: Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева, основавшая Кафедру декоративно-прикладного искусства в РГПУ им. А.И. Герцена, воспитала несколько поколений художников-фарфористов, часть из которых стала впоследствии мастерами Императорского фарфорового завода. Подобная метафоричность и смысловая насыщенность, в целом, свойственны ленинградскому-петербургскому стилю в декоративном искусстве.

Не менее чем форма, примечателен и характер решения росписи. В качестве основного мотива выбраны пейзажные вариации значимых мест ансамбля университета, как внутри территории, так и в городском пространстве: на чайнике изображен фасад Главного корпуса РГПУ и памятник К.Д. Ушинскому, на сахарнице — арка входных ворот, на чашке — красный мост, фасады университета, выходящие на Мойку, и знаковый купол Казанского собора.

Одним из основных художественно-выразительных приемов в разработке сервиза выступает сочетание тонкой линейной графики с детальной проработкой, свойственной гравюрам XIX в. и стилистическим координатам «ленинградского стиля», со свободной живописной условной трактовкой природных мотивов, демонстрирующей своеобразие и новизну авторского решения. Подобное сочетание усиливает фактурность и выразительность изображения и сохраняет самоценность воздуха белого фарфора. Кроме этого важно отметить отсутствие излишнего нарратива и объемно-пространственной разработанности в декоре и его адекватное сочетание с характером выбранного материала. Мандр, обрамляющий здания архитектурного ансамбля и венчающий основные объемы сервиза, замыкает общую композицию, поддерживает ее плоскостность и цельность художественно-образного решения.

Изящен и колористический выбор цветов. Выразительное сочетание градаций сдержанного кобальта и белоснежного фарфора оттенено небольшим количеством позолоты. Решение сопряжено не только с координатами ленинградского-петербургского стиля, предполагающего эстетику сдержанной элегантности и лаконичности, но и метафорическим наполнением. В силу исторического драгоценного происхождения обращение к синему цвету представляет собой аллерегию имперского наследия Петербурга-Ленинграда и исторических корней Герценовского университета. Помимо этого, сервиз созвучен культурному маркеру города — сервизу «Кобальтовая сеточка», также созданному на заводе, в то время носившем имя Ленинградский фарфоровый завод.

Таким образом в сервизе «225 лет Герценовскому университету» органично сплелись уровни смыслов, художественная традиция города, «ленинградский стиль» и актуальный взгляд современного художника, осмысляющего и вступающего в диалог с культурно-историческим наследием, и привносящим в него новые грани, что, в целом, характерно для произведений декоративного искусства, — текстиля и фарфора герценовской

художественно-педагогической школы, входящих в основной фонд учебно-методической коллекции Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена.

Список литературы

Агаркова Г.В., Петрова Н.С. Ломоносовский фарфоровый завод. Санкт-Петербург. 1744–1994. СПб.: Lomonosov Porcelain Manufacture, Desertina, 1994. 250 с.

Киселев М.Ф. Графика А.П. Остроумовой-Лебедевой. Л.: Искусство, 1984. 134 с.

Кошкина О.Ю. Образ Петербурга в живописи группы «Эрмитаж»: структурно-пластическая трансформация архитектурных видов // Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты. 2021. № 1. С. 131–166.

Сапанжа О.С., Ткаченко Д.А. (авт.-сост.) Под крылом пеликана—2022: альбом творческих работ педагогов института художественного образования Герценовского университета. СПб.: НП-принт, 2022. 82 с.

Шик И.А. Образы Ленинграда в советском художественном фарфоре 1930-х—начала 1950-х годов // Искусство Евразии. 2017. № 2 (17). С. 236–254.

Широковских М.С. Текстильный сувенир второй половины XX века: от «вопросов красоты» к проблемам производства // Архитектон: известия ВУЗов. 2016. № 8. С. 211–215.

References

Agarkova, G.V., Petrova, N.S. *Lomonosovskii farforovyi zavod. Sankt-Peterburg. 1744–1994*. [Lomonosov Porcelain Factory. Saint-Petersburg. 1744–1994]. Saint-Petersburg: Lomonosov Porcelain Manufacture, Desertina Press, 1994. 250 p. (in Rus.).

Kiselev, M.F. *Grafika A.P. Ostroumovoï-Lebedevoi* [Graphics by A.P. Ostroumova-Lebedeva]. Leningrad: Iskusstvo Press, 1984. 134 p. (in Rus.).

Koshkina, O.Iu. *Obraz Peterburga v zhivopisi gruppy «Ermitazh»: strukturno-plasticheskaia transformatsiia arkhitekturnykh vidov* [The Image of Petersburg in the Paintings of the Hermitage Group: Structural and Plastic Transformation of Architectural Views], in *Chelovek: obraz i sushchnost'. Gumanitarnye aspekty*. 2021. Vol. 1. P. 131–166. (in Rus.).

Sapanzha, O.S., Tkachenko, D.A. (eds.) *Pod krylom pelikana—2022: al'bom tvorcheskikh rabot pedagogov instituta khudozhestvennogo obrazovaniia Gertsenovskogo universiteta* [Under the Wing of a Pelican—2022: an album of artistic works by teachers of the Institute of Art Education of the Herzen University]. Saint-Petersburg: NP-print Press, 2022. 82 p. (in Rus.).

Shik, I.A. *Obrazy Leningrada v sovetskom khudozhestvennom farfore 1930-kh—nachala 1950-kh godov* [Images of Leningrad in Soviet art porcelain of the 1930s—early 1950s], in *Iskusstvo Evrazii*. 2017. Vol. 2 (17). P. 236–254. (in Rus.).

Shirokovskikh, M.S. *Tekstil'nyi suvenir vtoroi poloviny XX veka: ot «voprosov krasoty» k problemam proizvodstva* [Textile souvenir of the second half of the 20th century: from “questions of beauty” to production problems], in *Arkhitekton: izvestiia VUZov*. 2016. Vol. 8. P. 211–215. (in Rus.).