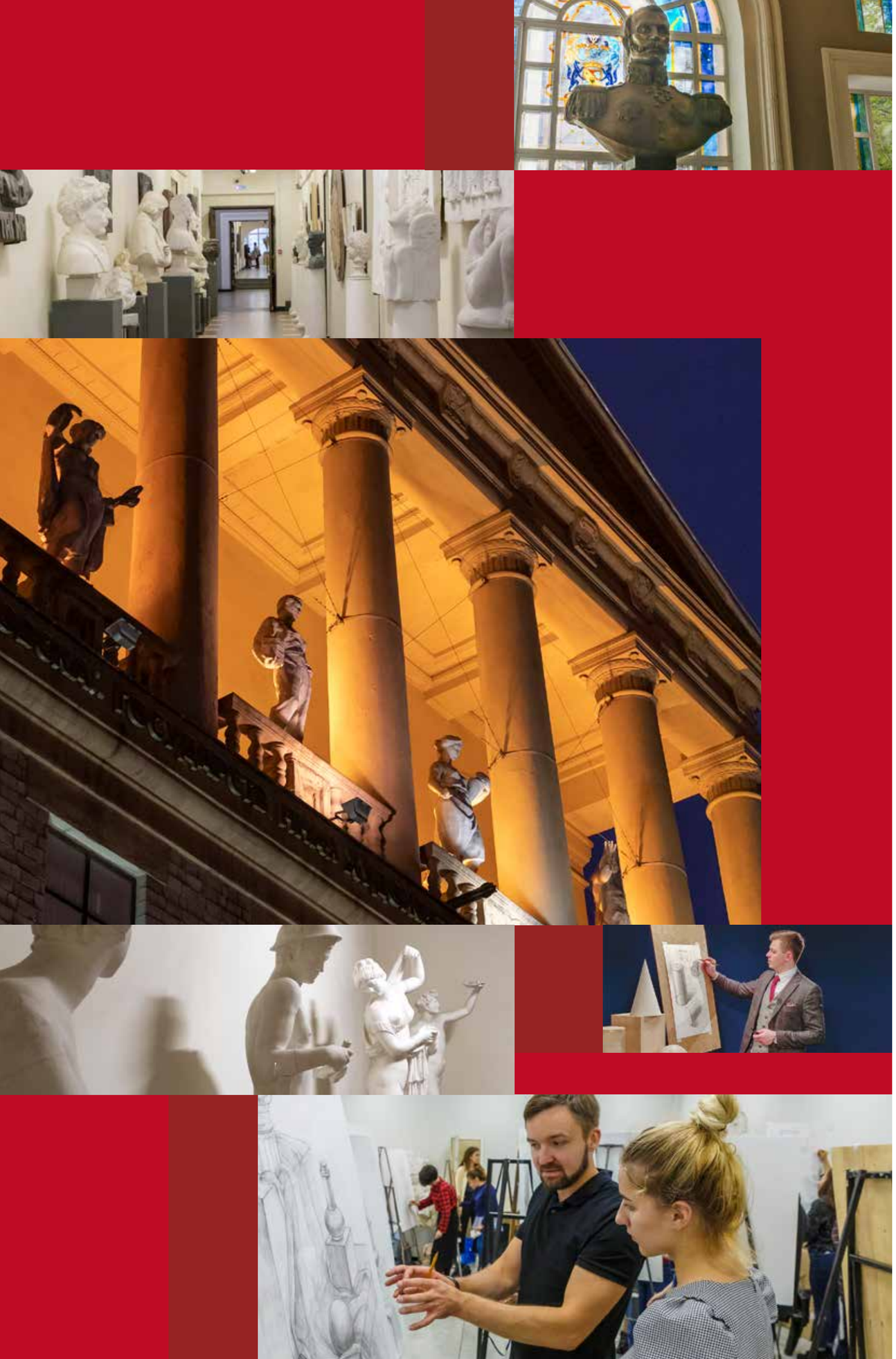

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
С.Г.СТРОГАНОВА

200 лет

РГХПУ
ИМЕНИ С.Г. СТРОГАНОВА
1 8 2 5

1825

РОССИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ
С.Г.СТРОГАНОВА

200 лет

Ректор
Российского государственного
художественно-промышленного
университета
им. С.Г. Строганова,
действительный член РАХ,
доктор искусствоведения,
профессор
С.В. Курасов

Строгановская школа: фундамент традиций и новаторский поиск

Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова — крупнейший художественно-промышленный вуз России. РГХПУ основан в 1825 году поборником просвещения и ценителем искусства графом Сергеем Григорьевичем Строгановым как «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам», где могли обучаться дети из различных сословий. В 1873 году школа после перехода в ведение государства (1843 г.) переименована в «Строгановское Центральное училище технического рисования». В этот период директор училища В.И. Бутовский активно проводил в жизнь идею возрождения национальных традиций в производстве.

В 1890-е годы училище устанавливает отношения с фабрикантами и промышленниками, проводит ежегодные конкурсы рисунков для художественной промышленности. Всестороннему развитию обучения содействовал и Попечительский совет училища, куда входили Св. Новомученица российская, Великая княгиня Е.Ф. Романова, Великая княгиня М.П. Романова и Великий князь М.П. Романов, а также промышленники В.С. Алексеев, С.И. Мамонтов, С.Т. Морозов, М.П. Овчинников, С.И. Прохоров, П.И. Щукин и другие.

В годы расцвета Строгановского училища в начале XX века при директоре школы Н.В. Глобе была воспитана плеяда талантливых художников, вошедших в историю русского искусства. Среди них скульпторы Н.А. Андреев и С.С. Алешин, театральные художники В.Е. Егоров и Ф.Ф. Федоровский, ученый и педагог-методист А.П. Барышников. В числе преподавателей училища в эти годы были такие выдающиеся архитекторы, как И.В. Жолтовский, Ф.О. Шехтель, Л.Н. Кекушев, А.В. Щусев, Д.П. Сухов, Ф.Ф. Горностаев, художники М.А. Врубель, К.А. Коровин, С.И. Ягужинский, скульпторы Н.А. Андреев, С.С. Алешин, архитектор, художник и историк архитектуры С.В. Ноаковский, искусствовед и художник Н.Н. Соболев.

В 1918 году Строгановское училище было реорганизовано в «Первые Свободные государственные художественные мастерские», а в 1920 году декретом Совнаркома путём слияния Первых и Вторых СГХМ был создан ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).

Среди всемирно известных педагогов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа архитекторы А.А. Веснин, М.Я. Гинзбург, И.А. Голосов, Н.А. Ладовский, К.С. Мельников и А.В. Щусев; живописцы С.В. Герасимов, П.В. Кузнецов, А.В. Куприн, Н.А. Удальцова, Р.Р. Фальк, Д.П. Штеренберг; скульпторы А.С. Голубкина, И.С. Ефимов, В.И. Мухина, И.М. Чайков; графики П.В. Митурич, Н.И. Пискарев, В.А. Фаворский; пионеры дизайна Г.Г. Клуцис, Л.М. Лисицкий, А.М. Родченко, В.Е. Татлин.

В 1930 году ВХУТЕИН был расформирован, факультеты распределены по отдельным ведомствам и институтам. На базе архитектурного факультета и архитектурно-строительного факультета МВТУ был создан Московский архитектурный институт. Живописный и скульптурный факультеты были переведены в Ленинград и вошли в состав Академии художеств.

Полиграфический и текстильный факультеты перешли в созданные полиграфический и текстильный институты.

В 1945 году Строгановское училище было воссоздано. Выпускник Строгановки С.П. Маркелов и выпускник ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа З.Н. Быков возродили структуру художественно-промышленного образования, основанную на приоритете художественной обработке различных материалов. Московское Центральное художественно-промышленное училище (б. Строгановское) открылось 1 октября 1945 года.

В качестве преподавателей были приглашены В.Е. Егоров, Н.Н. Соболев, Г.И. Мотовилов, П.В. Кузнецов, А.В. Куприн, Ф.И. Козлов, В.П. Комардёнков, В.Ф. Бордиченко и др. С 1949 года здесь преподавали: А.П. Барышников, Е.Ф. Белашова, В.А. Васильев, В.А. Ватагин, С.В. Герасимов, В.Г. Гельфрейх, Б.В. Иорданский, В.И. Козлинский, Н.Х. Максимов, Г.А. Шульц.

В 1956 году, отвечая на социальный заказ, в училище открыли новую специальность — ВОЗ (внутренняя отделка зданий), которая стала прообразом факультета интерьера. Как и в конце XIX века, Строгановка востребовала выдающихся преподавателей-архитекторов: в училище пришли Л.М. Поляков, Г.А. Захаров, В.П. Калмыков, З.Н. Нестерова, Н.П. Гришин. С этого времени начинается новый этап в развитии училища, совпавший с переездом в новое здание на Волоколамском шоссе. В 1958 году были введены существовавшие в Старой Строгановке специальности «художественная керамика», «художественное стекло» (зав. кафедрой В.А. Васильев), «художественное оформление тканей и изделий из них» (зав. кафедрой Н.Ф. Бавструк), а также новые специальности «промграфика и упаковка» (М.А. Марков), «художественные изделия из пластмасс» (Г.М. Людвиг), «художественное конструирование» (Г.В. Крюков). Строгановская школа, как и столетие назад, укрепляла связи с производством. В 1970 году МВХПУ становится головным вузом среди аналогичных высших учебных заведений и факультетов страны.

В 1992 году училище переименовано в Московский государственный художественно-промышленный институт им. С.Г. Строганова. В 1996 году — в Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова. В 2009 году подтвержден статус «академия». В 2022 году — Приказом Минобрнауки РФ академии присвоены новый статус и название «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова».

В настоящее время РГХПУ им С.Г. Строганова — наиболее многопрофильный художественный вуз России. Подготовка специалистов ведется в нем на факультетах: Дизайн, Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство, Искусство реставрации по семнадцати специализациям.

На факультете дизайна специалистов готовят на кафедрах коммуникативного, промышленного, средового, дизайна средств транспорта, мебели и текстиля. На факультете монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства работают кафедры художественного проектирования интерьеров, монументально-декоративной живописи, монументально-декоративной скульптуры, художественной керамики, художественного стекла, художественного металла, искусства графики. Факультет искусства реставрации включает в себя кафедры реставрации художественного металла, художественной реставрации мебели, реставрации монументально-декоративной живописи и кафедру истории и теории декоративного искусства и дизайна.

РГХПУ представляет собой один из крупнейших научных центров в области искусствоведения по количеству научных и научно-методических публикаций, ежегодных научных конференций, участию в международных научных и учебных программах. РГХПУ им. С.Г. Строганова имеет аспирантуру и докторантуру. При университете работает Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора искусствоведения. Университет участвует в разработке государственных образовательных стандартов всех поколений по направлениям «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Монументально-декоративное искусство», «Искусство интерьера», «Живопись», «Графика», «История и теория изобразительного искусства», «Скульптура», «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура)», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

Гордостью Строгановки является также её музей декоративно-прикладного и промышленного искусства, основанный в 1868 году. Одновременно с сохранением традиций в университете создаются новые инновационные лаборатории и мастерские, идёт поиск новых подходов к обучению. Университет ведёт активную выставочную деятельность, участвует в международных проектах и биеннале современного искусства.

РГХПУ им. С.Г. Строганова — это целый образовательный комплекс, включающий также колледж дизайна и декоративного искусства, дополнительное профессиональное и довузовское образование, филиалы: Уральский филиал, Красносельский филиал, Кунгурский филиал, Абрамцевский филиал. Широкий диапазон специальностей позволяет выпускникам вуза работать практически во всех основных сферах художественного творчества, создавать всё многообразие предметного мира, формирующего среду обитания, труда и отдыха человека.

Молодежная политика и воспитательная работа

За два века существования Строгановского университета воспитательная работа и молодежная политика всегда шли рука об руку с процессом обучения. Строгановка меняла названия, страна не единожды менялась и пересматривала систему ценностей и ориентиров, неизменным оставалось лишь понимание важности духовно-нравственного воспитания в становлении художника и дизайнера.

Сегодняшний день придает новое значение воспитательной работе. От того, какими ценностями нынешние педагоги наполнят сердца и души молодых художников, дизайнеров, искусствоведов, реставраторов, будет зависеть мировоззрение ближайших поколений. Трудно переоценить то влияние, которое способен оказывать талантливый выпускник художественного вуза на общество. В дизайне повседневных бытовых предметов, в монументальных полотнах, в кропотливой работе по исследованию, реставрации и популяризации культурного наследия — везде влияние идей, способность менять мировоззрение, способность изменять окружающий мир. Педагоги Строгановки всегда понимали силу, которой будет обладать их выпускник, и меру ответственности за то, какие именно идеи привнесут в мир поколения строгановцев.

Чтобы помочь студенту в личностном и профессиональном самоопределении, проявлении способностей и раскрытии его талантов и потенциала, в Университете в 2023 году было создано управление по молодежной политике и воспитательной работе. Каждый студент может обратиться в Управление за социальной и материальной помощью, психологической консультацией, принять участие в патриотических и спортивных клубах, центрах карьеры, научных обществах и объединениях волонтёров, клубах по интересам. Управление координирует работу кураторов учебных групп, отвечающих за процесс адаптации обучающихся. Множество культурно-массовых, просветительских, общественных мероприятий проводятся под эгидой Минобрнауки РФ и Росмолодежи, что позволяет вовлекать обучающихся в общение со студентами всей страны, а также международное сотрудничество. Развитие студенческого самоуправления — отдельная задача молодежной политики. Научить студентов Строгановки коллективной работе, взаимовыручке, привить им организаторские навыки, дать почувствовать свои силы в профессиональной самореализации, показать им возможность влияния на жизнь в стенах университета и за его пределами — всё это элементы формирования активной жизненной позиции каждого отдельного студента.

Молодежная политика сегодня вобрала в себя всё богатство и сложность исторического наследия Строгановского университета. Формируемый и воспитываемый педагогами образ строгановца, надеемся, вберет в себя духовные скрепы строгановских традиций, многовековой истории и мировой художественной культуры, традиционные российские ценности и смелое устремление в будущее, полное творчества и красоты, создаваемой своими руками и своим сердцем.

Выставочная деятельность

Выставочная деятельность Строгановского Университета раскрывает таланты наших студентов, мастерство преподавателей и весь спектр творческой энергии ВУЗа.

Отдел по организации выставочного процесса в РГХПУ им. С.Г. Строганова, как самостоятельное структурное подразделение, образован в 2008 году с формулировкой «творческий». В 2013 году появляется более точное и соответствующее функциям название: «выставочный отдел».

В своей работе отдел руководствуется многолетними традициями Строгановской школы и опытом знаменитого Выставкома (выставочный комитет), руководителями которого в разное время были: профессор Никитин В.А., заслуженный художник РФ Золотухин Л.М., заслуженный художник РФ Лапин И.В., профессор Курасов С.В. — ректор РГХПУ им. С.Г. Строганова. В составе выставочного отдела три площадки: академическая — большой зал, камерная — зал Учёного совета, и галерея «Тоннель» — экспериментальная.

С момента основания выставочный отдел принял участие в организации и сопровождении более 300 выставок. В ноябре 2008 года, впервые в Строгановке, состоялась выставка большого русского художника Аркадия Пластова.

В залах Строгановского университета выставлялись выдающиеся творцы современности: Игорь Обросов, Александр Бурганов, Лев Шепелёв. Знаковыми событиями стали выставки знаменитых российских художников: Валерия Малолеткова, Евгения Ромашко, Сергея Харламова, Германа Черёмушкина; дизайнеров — Вячеслава Колейчука, Франциско Инфанте, Константина Худякова.

В рамках международного сотрудничества состоялись выставки ярких представителей художественных школ Китая, Мексики, Венгрии, Словакии, Японии, Чехии.

Выставочный отдел активно поддерживает связь с творческими союзами: Союзом художников России, Творческим союзом художников России (ТСХР), Московским союзом художников (МСХ) и художественными учебными заведениями России: Красноярским государственным университетом искусств, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией им. А.Л. Штиглица, Московским архитектурным институтом (МАРХИ) и другими.

Цифровые технологии в художественном образовании

В 2020 году Строгановский университет, как и другие учебные заведения, оказалась в условиях новой реальности. Необходимость совмещать традиционное обучение с дистанционными формами потребовала освоения инновационных подходов и методик. Потребовался образовательный материал, который позволил бы осваивать практические творческие дисциплины в новом формате.

Лаборатория цифровых технологий, входящая в состав Управления научно-информационных проектов, в соответствии с новыми требованиями, расширила сферу своей деятельности. Наряду с работами по фото-оцифровке наследия Строгановской школы на кафедрах и в подразделениях университета, сотрудники лаборатории теперь проводят работу по подготовке видео-курсов, лекций и мастер-классов. Сегодня, это профессиональная команда, в которую входят режиссеры, видеооператоры, операторы монтажа, звукорежиссеры.

Особую роль в создании новых образовательных форм играют преподаватели Строгановского университета, которых отличает высокий профессионализм и неподражаемая харизма. Используя громадный опыт, накопленный за годы работы в стенах университета, они демонстрируют в кадре высокое мастерство художников и дизайнеров.

В учебном процессе, также используется лекционный материал, записанный на кафедрах университета. Он помогает студентам лучше усваивать учебные программы, расширять свой кругозор и повышать профессиональные компетенции.

Создание цифрового портала университета позволило размещать образовательный контент во всем его многообразии. Удобный интерфейс платформы помогает студентам и слушателям, находясь вне стен университета, получать знания самого высокого качества. Создана и функционирует электронная приемная комиссия, позволяющая абитуриентам подавать документы и сдавать экзамены удаленно.

Гибридная форма обучения дает возможность, на ряду, с классическим образованием предоставлять услуги дистанционного образования для всех категорий обучающихся. Профессиональное оборудование и мастерство команды позволяют выпускать образовательную продукцию, соответствующую самым высоким стандартам. Современные методы передачи информации дают возможность популяризировать «Строгановскую Школу» не только в России, но и далеко за ее границами. Весь спектр образовательных проектов, разработанных в стенах университета теперь доступен самой широкой аудитории слушателей и студентов.

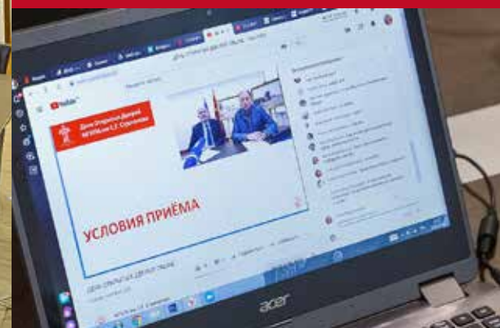

Факультет дизайна

Кафедра коммуникативного дизайна

Важнейшая задача графического дизайна — формирование визуальной среды. Графический дизайн чутко реагирует на появление новых запросов в области коммуникации информационного пространства.

Дизайнеры-графики сегодня занимаются не только полиграфическими изданиями, но и различными видами визуальных искусств: тв и мультимедийными проектами, анимацией, электронными СМИ (web-периодика, сайты, приложения). Графический дизайн предлагает новые возможности и средства представления информации, становится все более востребованным в смежных областях искусства и проектирования. Дизайн пространства общественных сооружений, выставочных экспозиций, торговых комплексов, презентаций уже не мыслимы без дизайн-графики.

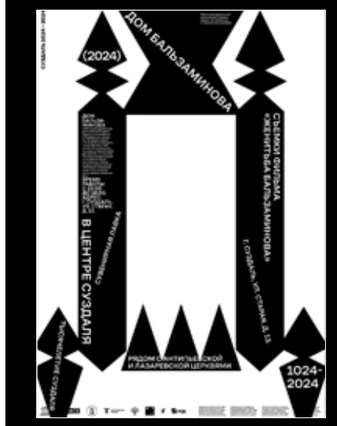
Кафедра коммуникативного дизайна стала преемницей двух кафедр: «Дизайн» и «Промграфика и упаковка», которые были связаны возросшей потребностью промышленности в оформлении разнообразной печатной продукции.

Кафедру «Промграфика и упаковка» основал и руководил кафедрой профессор М.А. Марков (1965 –1973). В те годы проектировали товарный знак, упаковку, плакат. Дальнейшее развитие кафедры связано с поиском специфики профессии. С 1973 по 1978 годы кафедру возглавлял профессор А.А. Карху. Профессор С.И. Смирнов (руководил кафедрой с 1979 по 1994) ввел специализированный курс шрифта.

Поворотный этап развития нашей профессии связан с именем К.А. Кондратьевой (1994 – 2001). Доктор искусствоведения, профессор, высоко профессиональный педагог, известный теоретик дизайна, она перевела нашу специальность из сферы декоративно-прикладного искусства в область дизайн-деятельности. В этот период появились такие дисциплины как типографика, фотографика, «свободная» иллюстрация. Поиск стилевых ассоциаций и переосмысление значимости понятия «информативность» стали концептуальными основаниями художественно-образных решений. Название кафедры — «Коммуникативный дизайн» — было неслучайным. Было решено отказаться от декларации предметного ряда и обозначить принципиальный подход к проектированию.

Созданная на кафедре методология обучения (зав. кафед-рой профессор В.А. Музыченко) сегодня представляет собой целостную систему. Практические и лекционные занятия, неразрывно связаны между собой. Главной задачей в подготовке дизайнера является формирование проектного мышления студента.

Задача первых курсов — научить логике эмоционально-чувственного восприятия, ассоциативности мышления, изобразительной метафоре, раскрытию способов графического обобщения и приемам стилизации объектов. На последующих курсах осваиваются методики проектирования графических серий, идет поиск языковых парадигм построения программ визуальной идентификации. Дипломный проект фиксирует современное представление о комплексности решения в графическом дизайне. Сегодня дизайнер-график находится в авангарде самых динамичных творческих профессий.

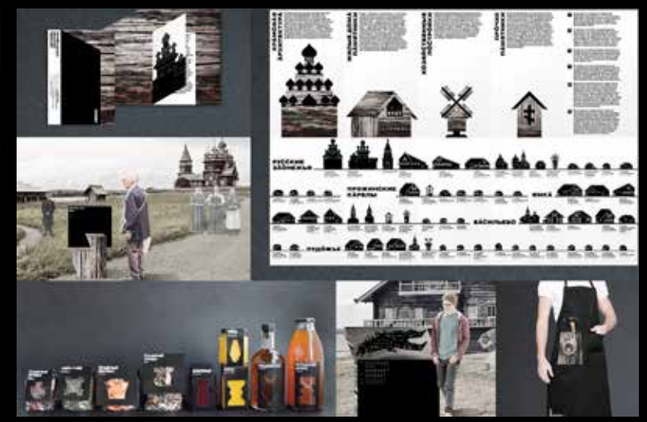

Кафедра промышленного дизайна

Кафедра «Промышленный дизайн» является одной из ведущей в высшей отечественной школе в области дизайна. Наша кафедра формирует профессионалов в области художественного конструирования, создающих окружающую нас эстетически-функциональную современную среду. Продолжая традиции 200-летней образовательной деятельности университета, мы развиваемся, используя современные технологии и инновационные решения в промышленном дизайне.

Сегодня программа курса «Проектирование» отражает комплексное понимание характера деятельности дизайнера: единство теории и практики (на старших курсах изучается дисциплина «Основы теории и методологии дизайна»), одновременную разработку функциональных вопросов, конструкций, эргономики и эстетических задач. Только в их тесной взаимосвязи можно добиться выполнения полноценного проекта, где образное творческое начало, креативная идея и выразительное композиционное решение гармонировали бы с инженерно-техническим решением. Помимо ведущих дисциплин кафедра уделяет большое внимание «пропедевтическим» дисциплинам, в которые входят «Бионика», «Основы композиции», «Колористика и цветоведение», «Основы проектной графики», «3D моделирование», «Макетирование», «Эргономика», «Материаловедение и технология», «Информационные технологии», «Архитектура мультипространства», «Основы киноязыка», «Аудио-визуальные средства моделирования цифрового пространства», «Скетчинг», «Типографика» и «Графические средства в промышленном дизайне». Активно внедряются технологии AR\VR, в ходе учебного процесса применяются программные инструменты с использованием нейросетей. Подойдя к финальной стадии обучения, студент обладает большим арсеналом профессиональных навыков.

Кафедра уделяет большое внимание совместным проектам с ведущими ВУЗами страны, а также работе с заказчиками – от частных коммерческих предприятий до масштабных государственных корпораций. Благодаря такому взаимодействию студенческие проектные стартапы реализуются в тиражных изделиях. Ярким примером может служить совместная работа кафедры с РКК «Энергия» по заданию Роскосмоса. Результатом стал проект интерьера базового модуля Российской орбитальной станции (РОС). Часть предложенных решений вошли в эскизный проект станции, представленный на рассмотрение президенту.

Кафедра «Промышленный Дизайн» активно развивает современные направления дизайн-образования. Успешно реализуются современные методы обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Программа магистратуры включает обучение по профилям: «Дизайн инжиниринг интерактивных систем», «Цифровое искусство и дизайн», «Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза». Кафедра ведет подготовку аспирантов по научной специальности «Техническая эстетика и дизайн».

Здесь мы ждем тех, кто хочет посвятить свою жизнь искусству создания дизайна предметного мира и материальной сферы жизни.

Кафедра дизайна средств транспорта

Проектированием автомобилей, мото и вело техники, водного и воздушного транспорта в Строгановке занимались с 1960-х годов, а выпускники легко находили работу в КБ Илюшина, Антонова и Камова, на ЗИЛе и АЗЛК, в НАМИ и в ВИСХОМе, а позже — на ВАЗе, где при их участии разрабатывалась легендарная «Нива», концептуальные и серийные модели «Жигулей».

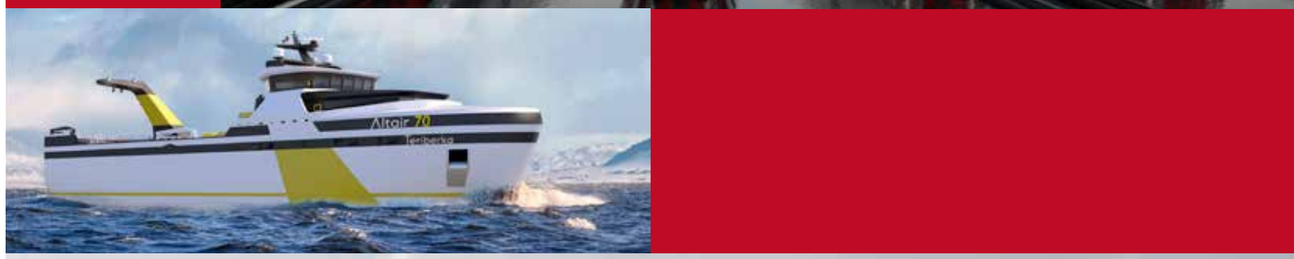
В 1992 году, на базе кафедры коммуникативного дизайна была образована мастерская дизайна средств транспорта, в 2002 году преобразованная в самостоятельную кафедру. С тех пор коллектив преподавателей ведет обучение одной из самых сложных специализаций промышленного дизайна, затрагивающей область проектирования динамичных объектов дизайна: автомобилей, мотоциклов, водного, воздушного, железнодорожного транспорта и специальной техники. Работа заведующего кафедрой Н.Е. Розанова в автомобильной журналистике позволила сложиться тесным и дружеским контактам с лидерами мировых автомобильных брендов, поэтому в нулевые годы нового XXI века особое внимание на кафедре уделялось стилю и дизайну именно легковых автомобилей, наиболее полно сочетающих в себе все многообразие специальных требований, предъявляемых к художественно-образным разработкам в области динамичных объектов дизайна.

Сегодня в сфере высшего дизайнерского образования России работает несколько учебных заведений, использующих тематику «Средства транспорта» в качестве учебных заданий, но лишь одно из них — РГХПУ им. С.Г. Строганова — располагает специализированной в этой области кафедрой с соответствующей инфраструктурой.

За годы работы кафедры сформирована чёткая структура учебного процесса, направленного на подготовку профессиональных дизайнеров, начиная с проведения соответствующих олимпиад и заданий по пропедевтике на первом курсе обучения и заканчивая выполнением дипломного проекта, выполненного по заданию профильного заказчика. В процессе обучения студенты получают знания основ аэро- и гидродинамики, общей компоновки и конструктивной безопасности и эргономики, обучаются специфике экологического проектирования и современных изобразительных средств дизайна, включая искусственный интеллект и виртуальное прототипирование, знакомятся с мировой историей автомобильного дизайна, авиации и судостроения. В летнее время обучающиеся проходят практику в дизайн студиях Российской Федерации: НАМИ и КАМАЗе, с которыми сложились особо плодотворные отношения и имеются договора о прохождении практик и стажировок. Студенты кафедры регулярно проходят стажировки в отечественных и зарубежных дизайн-студиях. Многие из выпускников прошлых лет успешно работают в фирмах, зарубежных, таких как MV Agusta, Citroen, Mercedes и отечественных — КАМАЗ, АвтоВАЗ, НАМИ, 2050Lab, АН Марин Консалтинг, учреждениях Министерства Обороны и Департамента транспорта Москвы.

Кафедра средового дизайна

Кафедра средового дизайна была создана в 2002 году. За это время сложился самостоятельный творческий подход в преподавании проектных дисциплин и пропедевтических спецкурсов.

Спецификой кафедры является средовой системный подход к раскрытию каждой из тем учебных программ. За основу проектного решения выбрано образное начало, ведущее к разработке сценарной модели среды на самом широком материале в рамках профилей профессиональной подготовки «Дизайн среды» и «Дизайн мультимедиа». Разнообразие проектных заданий требует разносторонней графической подготовки, профессиональных навыков макетирования, опыта работы с объемными конструкциями, шрифтом, цветом, светом и пространством. Большое внимание уделено обучению цифровым технологиям в дизайне среды. Кафедра располагает компьютерным классом с хорошей технической базой, оснащенными лекционными аудиториями, богатыми методическими фондами.

Кафедрой разработаны и ведутся авторские курсы «Введение в специальность», «Основы композиции в дизайне среды», «Колористка и цветоведение», «Макетирование», «Формообразование в дизайне среды. Метод стилизации», «Проектная графика и скетчинг», «Материалы и конструкции», «Основы светодизайна», «Теория и методология дизайна» и т. д. Обучение по программе Проектирование строится с учетом постепенного усложнения заданий. На первом этапе студенты знакомятся с традиционными приемами проектной графики, постепенно переходя к проектированию единичных средовых объектов. От курса к курсу степень сложности проектных задач меняется. Старшие курсы включают в проектную тематику средовые комплексы — небольшие системные объекты с элементами концептуального проектирования.

Процесс обучения направлен на профессиональную подготовку специалистов в области проектирования объектов дизайна среды: предметно-пространственных комплексов, рекреационных городских пространств, экстерьерной и интерьерной среды зданий и сооружений, парковых ансамблей, экспозиционной среды, а также комплексов их оборудования и оснащения. Задания максимально приближены к потребностям реальной практики дизайна. С этой целью часть проектных заданий выполняется по реальным заказам предприятий.

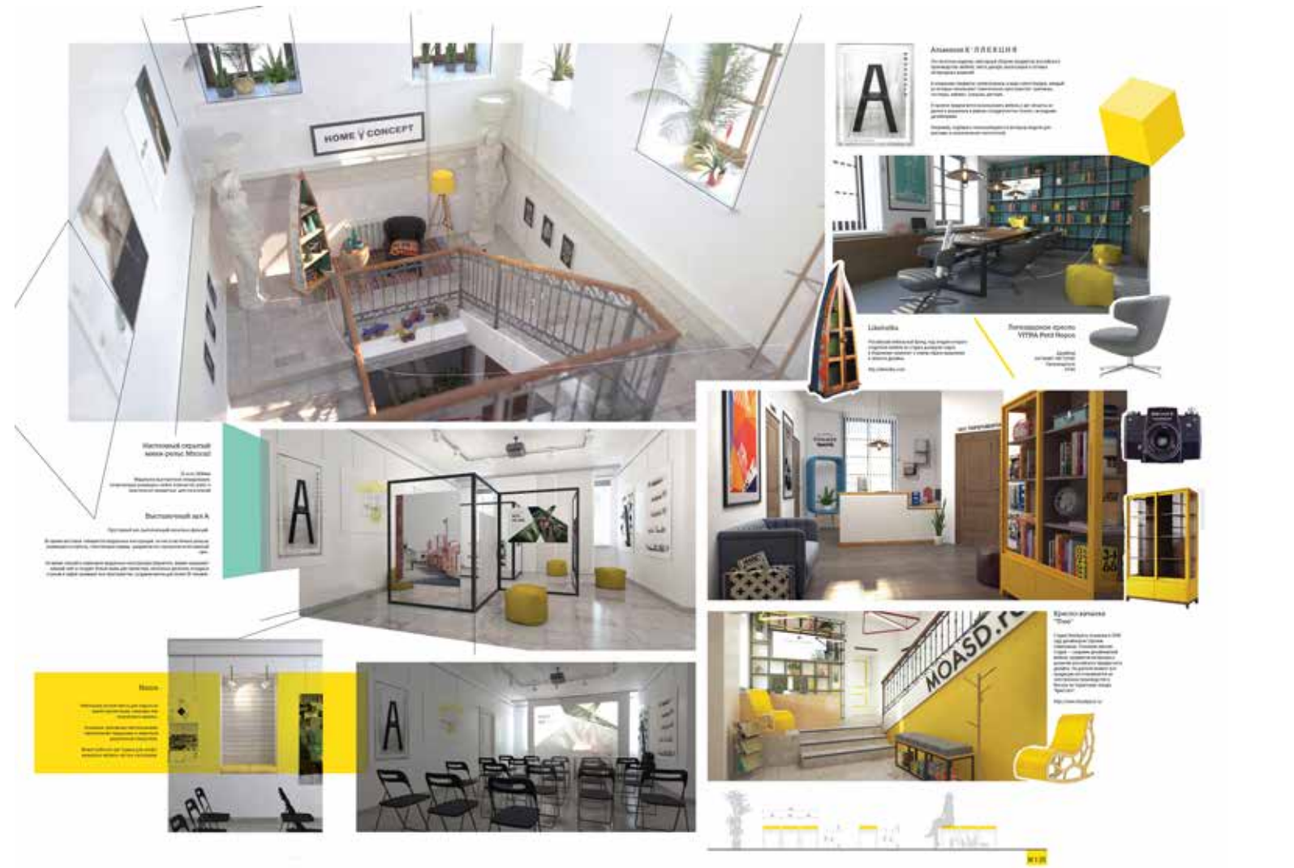
С 2017 года кафедра открыла подготовку по профилю «Дизайн мультимедиа». Программа базируется на инновационном срезе дизайн-проектирования. В основе разнообразных учебных заданий лежат возможности цифрового дизайна с самым широким спектром методов компьютерного проектирования.

Обучение направлено на профессиональную подготовку специалистов в области проектирования виртуальных пространств и интеграции мультимедийного контента в различные среды: фестивальную, городскую, рекламной репрезентативную и выставочную и другие, с применением различных современных технологий.

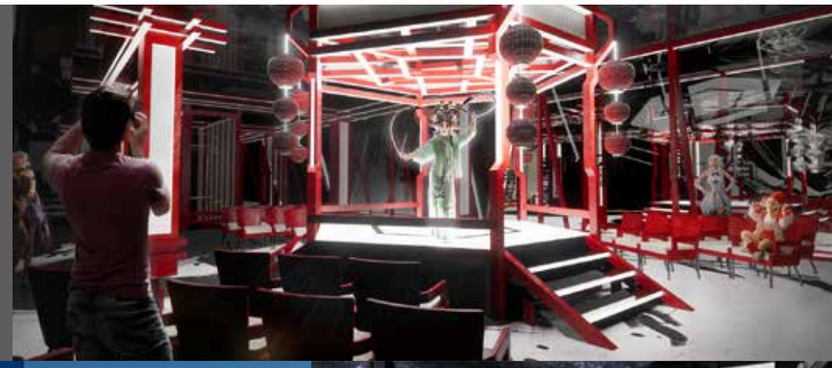
Дальнейшее обучение происходит по программе магистратуры по двум профилям: «Системный дизайн» средовых объектов и «Дизайн мультимедиа».

Кафедра дизайна текстиля

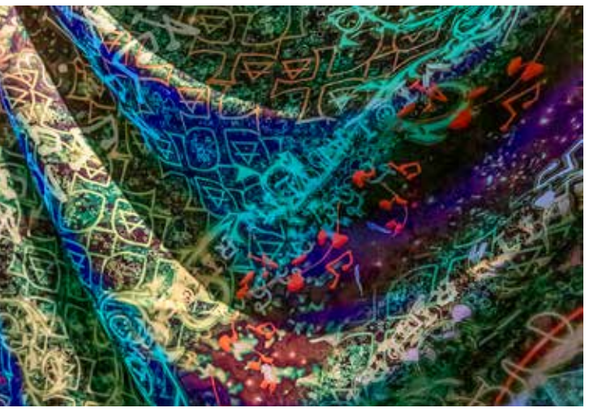
Текстильный дизайн в Строгановском университете имеет почти двухвековую историю. В 1958 году возобновила работу кафедра «тканей» под руководством профессора Н.Ф. Бавструка, выпускника дореволюционного Строгановского училища. Кафедра мебельно-декоративных тканей должна была выпускать художников для работы на производстве, в то же время способных проектировать все виды тканей для архитектурной среды. Зачастую дипломные работы выполнялись для одного объекта дипломниками нескольких кафедр интерьера, мебели и тканей. Складывались традиции подготовки специалистов широкого профиля с ориентацией на архитектуру, на связь учебного проектирования со средой, на «сквозной» ансамблевый подход. Именно «архитектурный стержень» в Строгановке позволил возродить на кафедре искусство монументальных гобеленов, которые выполнялись по заявкам организаций. Впервые в вузе были разработали принципы преподавания основ композиции и фундаментального формообразования применительно к проектированию художественных тканей.

Весь комплекс преподаваемых на кафедре практических и теоретических профилирующих дисциплин вместе с программами учебных и производственных практик решает задачи, которые направлены на всестороннюю подготовку высококвалифицированных художников-дизайнеров, обладающих фундаментальными знаниями, умениями и навыками в области создания текстильной среды как совокупности тканей и текстильных изделий, используемых человеком:

- разработка дизайна декоративных тканей, серийных и малосерийных текстильных изделий по технологическим условиям текстильных производств, с последующим их внедрением;
- разработка дизайна элементов одежды и аксессуаров (комплектов платков, палантинов, сумок и т.д.) с учетом требований модной индустрии;
- проектирование монументального текстиля (панно, гобеленов, объемно-пространственных композиций, занавесов) для внутреннего пространства общественных и жилых архитектурных объектов;
- проектирование и создание арт-текстиля для оформления жилых и общественных интерьеров различного назначения.

На кафедре происходит обучение по программам бакалавриата по направлениям: «Арт-текстиль (Дизайн текстиля)» и «Художественный текстиль» и магистратуры по направлениям: «Авторский текстиль: проект, производство, внедрение» и «Дизайн текстиля и современные технологии».

Обучение осуществляется в аудиториях, проектных и производственных мастерских. Выполнение дизайн-проектов художественного текстиля строится как на основе освоения канонических форм проектирования, традиционных исполнительских техник, так и с применением компьютерно-графических программ и современных технологий. Учебные и производственные практики проходят в мастерских кафедры, на текстильных предприятиях города Москвы, в Комбинате прикладного искусства.

Кафедра дизайна мебели

Кафедра художественной обработки дерева возникла на основе одноименного отделения, созданного еще в 1945 году под руководством М.А. Маркова для подготовки художников-проектировщиков в области столярной отделки интерьеров. Созданию мебели для жилища и других изделий в производственных мастерских традиционно предшествовал этап выполнения макетов в натуральную величину с последующей корректировкой формы и конструкции. Интенсивное строительство жилых домов вызвало поворот к индустриализации мебельного производства. Происходил и процесс технологической специализации: в области гнутой и гнутовыклейной мебели, металлической мебели, щитовой мебели и т.д. Для удовлетворения нужд промышленности и строительства понадобились квалифицированные кадры — художники-проектировщики мебели. Кафедра последовательно обновляла программы, вводя задания, связанные с конкретными объектами строительства, заказами мебельных предприятий и проектно-конструкторских организаций. Начались поиски форм мебели различного функционального назначения для массового производства и индивидуального проектирования предметов мебели и элементов интерьера. В дальнейшем кафедру последовательно возглавляли архитектор В.А. Голубев и обладатель звания «Почётный мебельщик России» профессор А.М. Шевченко.

В начале XXI века стало очевидно, что требуется серьёзная корректировка программ с учетом новых требований.

Программа обучения строится на последовательном усложнении проектных заданий (от единичного предмета до ансамбля в интерьере). В каждом задании, затрагивается вопрос взаимодействия объекта с предметно-пространственной средой. Один проект за семестр изготавливается студентом в материале на уровне прототипа или действующей модели. Каждый проект сопровождается изготовлением макета в масштабе и конструктивными чертежами.

Параллельно с основным курсом проектирования, студент проходит ряд вспомогательных спецкурсов, направленных на освоение проектной и эскизной графики, компьютерного моделирования, макетирования, конструирования, технологии и материаловедения. Завершающим этапом обучения, является дипломная работа, где студент на практике применяет все полученные им за время обучения знания и навыки.

На кафедре в 2023г. открылась лаборатория изучения инновационных отечественных материалов, используемых в мебельной отрасли, под рабочим названием «библиотека материалов — ШКАФ», оформленное в виде многофункционального учебного пространства с систематизированным разделением материалов по их функциям, назначениям и свойств. Суть наполнения библиотеки — создание связей с актуальными производителями и конкретными решениями в работе с разными материалами. Пространство библиотеки создавалось при участии конструкторскго бюро UFK Group, а также преподавателей и студентов кафедры.

Факультет монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства

Кафедра художественного проектирования интерьеров

Кафедра художественного проектирования интерьеров создана в 1956 году по инициативе ректора З.Н. Быкова. Несмотря на различия в названиях, общим было стремление к изучению и укреплению архитектурной основы проектирования интерьеров. Большое внимание всегда уделялось развитию композиционного мышления и понимания студентами особенностей построения внутренней пространственной структуры различных зданий и сооружений. Основы архитектурно-художественного подхода к проектированию интерьерных пространств заложили выдающиеся мастера советской архитектуры архитектор Л.М. Поляков, Г.А. Захаров и его ученик А.И. Свиридов, руководивший кафедрой до 2001 года.

За время учебы студенты приобретают культуру архитектурного проектирования, учатся анализировать функцию будущего объекта и понимать морфологию его среды, то, как она формируется, из каких материалов, по каким принципам. Программа курса «Проектирование» построена по принципу последовательного усложнения выдаваемых заданий: от графических упражнений, проектирования пространственно и функционально несложных сооружений, простейших интерьеров — к созданию проектов сложных архитектурных или экспозиционных ансамблей. Особенностью программы курса «Проектирование» является её комплексное построение, широкий охват многих проблем: архитектурных конструкций и отделочных материалов, мебели и осветительной арматуры, синтеза искусств и ландшафтной архитектуры и т.д. Проектные задания всегда имеют географический и градостроительный адрес, архитектурно-художественный образ интерьеров должен быть в безусловной связи с социальными, климатическими и историческими особенностями города, для которого предназначено здание.

Перед специалистами по проектированию интерьера стоит конкретная сложная задача, поскольку необходимо учитывать ещё и архитектурную композицию объёмов помещений, их назначение и общий архитектурный стиль. Следовательно, проектирование интерьера — синтетическое искусство, которое объединяет многие виды материально-пространственной средовой культуры.

Таким образом, в проектировании интерьера главной считается работа над созданием и ярким выражением в интерьерном пространстве художественного образа. Её основой является самая строгая и глубокая функциональная организация интерьерного пространства. Предполагается активное участие в художественном формировании интерьера специалистов по монументально-декоративной живописи и скульптуре, а также художников по металлу, стеклу, керамике, мебели и текстилю. В прямой связи с этим программа обучения на кафедре традиционно строится на ознакомлении студентов с работой разных производственных мастерских Строгановки. Всё это позволяет им успешно решать важные задачи по выявлению и достижению синтеза искусств в интерьере.

Кафедра монументально-декоративной живописи

Кафедра монументально-декоративной живописи с 1945 года (первый руководитель кафедры П.В. Кузнецов) и по сей день представляет одну из важнейших основополагающих дисциплин.

Строгановская школа монументальной живописи — это историческая данность, сложившийся пласт отечественной культуры, объединяющий художников-монументалистов разных поколений. И выпускников, и преподавателей дореволюционного Строгановского училища (позднее института — академии — университета) отличали особые методы и подходы в преподавании художественных дисциплин студентам, уникальные приемы конструктивной моделировки формы и декоративной трактовки цвета.

Период 1960–70-х годов связан с именем Г.М. Коржева, который учил не академическому построению картин из отдельных элементов, а целостному композиционному мышлению. В 1980-е годы О.П. Филатчеву удалось создать собственную школу монументальной живописи.

Монументальная живопись, в отличие от станковой, во все времена была связана с архитектурной средой. Архитектурный стиль диктовал живописи условия и границы существования. Важно также отметить особенности пространственного восприятия, характерные для каждого стиля монументальной живописи отдельно, общие законы пространства для монументальной живописи в целом. Задача кафедры МДЖ — подготовка и выпуск квалифицированных молодых художников, хорошо знающих возможности и особенности всех техник и материалов монументально-декоративной живописи, что позволяет им выполнять любые работы в интерьерах и экстерьерах современных общественных и частных зданий.

Работы в материале проводятся в производственных мастерских кафедры — альфрейной и мозаичной. Программой предусмотрены задания во всех основных материалах и техниках монументальной живописи, в том числе флорентийской и классической мозаике, фреске, надглазурной эмали, сграффито. Большинство учебных работ посвящается актуальным темам нашей современности, темам исторического прошлого нашей страны, военно-патриотической тематике, тематике национальной русской культуры и искусства. Каждый учебный год завершается учебно-производственной практикой. За время летних практик студентами нашей кафедры выполнено огромное количество различных росписей, мозаик и сграффито в интерьерах и экстерьерах общественных зданий и культовых сооружений.

За долгие годы кафедра подготовила сотни специалистов по одной из самых востребованных во все времена специальностей, неоднократно доказав свою эффективность и жизнеспособность. Несомненно, что дальнейшее развитие кафедры будет зависеть от умения грамотно реагировать на тенденции развития архитектуры и культуры в целом, но при этом сохранив и преумножив знания, накопленные многими поколениями художников-монументалистов Строгановской школы.

Кафедра монументально-декоративной скульптуры

Кафедра архитектурно-декоративной пластики была воссоздана в 1945 году на базе художественных концепций и творческих методов, сформированных еще в первой четверти XX века целой плеядой замечательных скульпторов, чье творчество и педагогические методы легли в основу создания самостоятельной уникальной программы Строгановской школы архитектурно-декоративной пластики. Диалог архитектуры и скульптуры стал ее главным принципом. Кафедру возглавил выдающийся скульптор, интеллектуал, знаток античной литературы и искусства, замечательный педагог Г.И. Мотовилов. За несколько лет он создал методический фундамент учебных программ по композиции, скульптуре, архитектурно-декоративной пластике и другим специальным дисциплинам. В основе этой работы лежал опыт его предшественников, годы исканий, открытия в области конструирования формы, новации в обретении пластического языка, новая художественная образность. Главной концепцией всех заданий стал синтез архитектуры и скульптуры, определивший специфику и творческое лицо Строгановской школы пластики. Программы и методы обучения, охватывали практически все виды скульптуры. С начальных заданий первого курса и до итогового дипломного проекта студенты работали под руководством педагога-скульптора и педагога-архитектора.

Строгановская школа скульптуры, изначально ориентированная на диалог с архитектурой, одной из первых освоила новый пластический язык больших пространств, появившихся в архитектуре 1960–70-х годов. Особой темой стало новое обретение рельефа, ставшего из вспомогательного вида скульптуры, обычно размещаемого на второстепенных по значению местах в архитектурном сооружении, практически ведущим видом в искусстве монументальной скульптуры. В этот период Г.И. Мотовилов сумел соединить высокие традиции принципов формообразования античного рельефа с современным художественным пластическим языком и стилистическим строем, разработал основные принципы нового понимания этого вида скульптуры, сделав тем самым монументальный рельеф отличительным знаком Строгановской школы архитектурно-декоративной пластики.

Среди выпускников и педагогов кафедры — выдающиеся скульпторы и архитекторы Ф. Шехтель, И. Жолтовский, А. Щусев, Л. Веснин, В. Кринский, Л. Поляков, Г. Захаров, Н. Андреев, И. Чайков, В. Мухина, Б. Королев, Е. Белашова, С. Рабинович, Г. Шульц, А. Бурганов, В. Сидур, Ю. Орехов, М. Смирнов, Ю. Александров, Г. Франгулян, С. Щербаков, А. Ковальчук, В. Корнеев, А. Матвеев и многие другие.

В настоящее время кафедра работает практически во всех жанрах и видах искусства скульптуры, давая фундаментальную базу своим студентам не только в области фигуративного искусства, но и в формате свободной пластики и абстрактного искусства. Программы кафедры монументально-декоративной скульптуры уникальны не только охватом практически всех видов скульптуры, начиная от малых форм и кончая крупными монументальными ансамблями. Их особенность — в их универсальности применительно к любой стилистической конструкции.

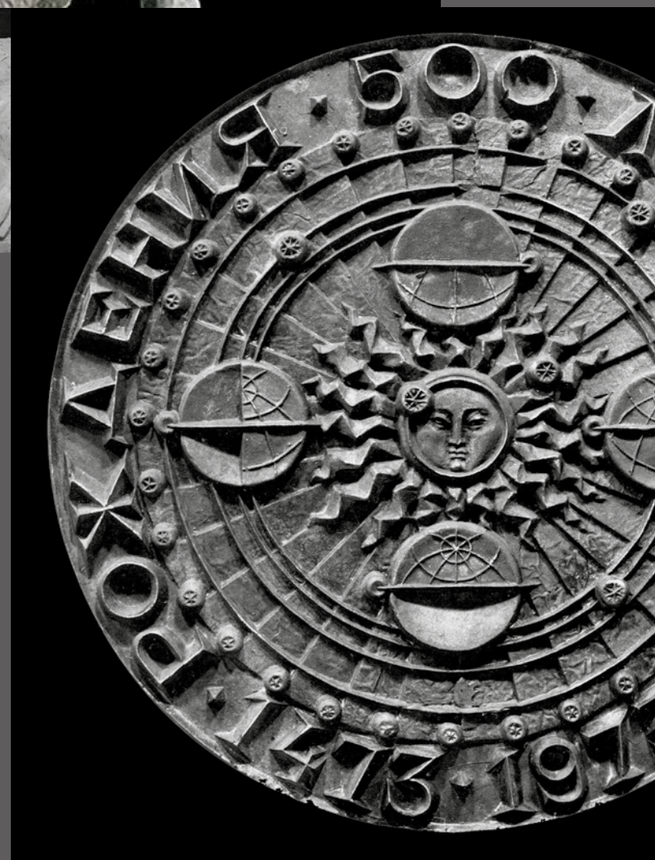

Кафедра искусства графики

Кафедра искусства графики, основанная в 2002 году, готовит художников по двум направлениям: «Искусство книги» и «Станковая графика». Расширение сферы направлений было продиктовано требованиями современной жизни.

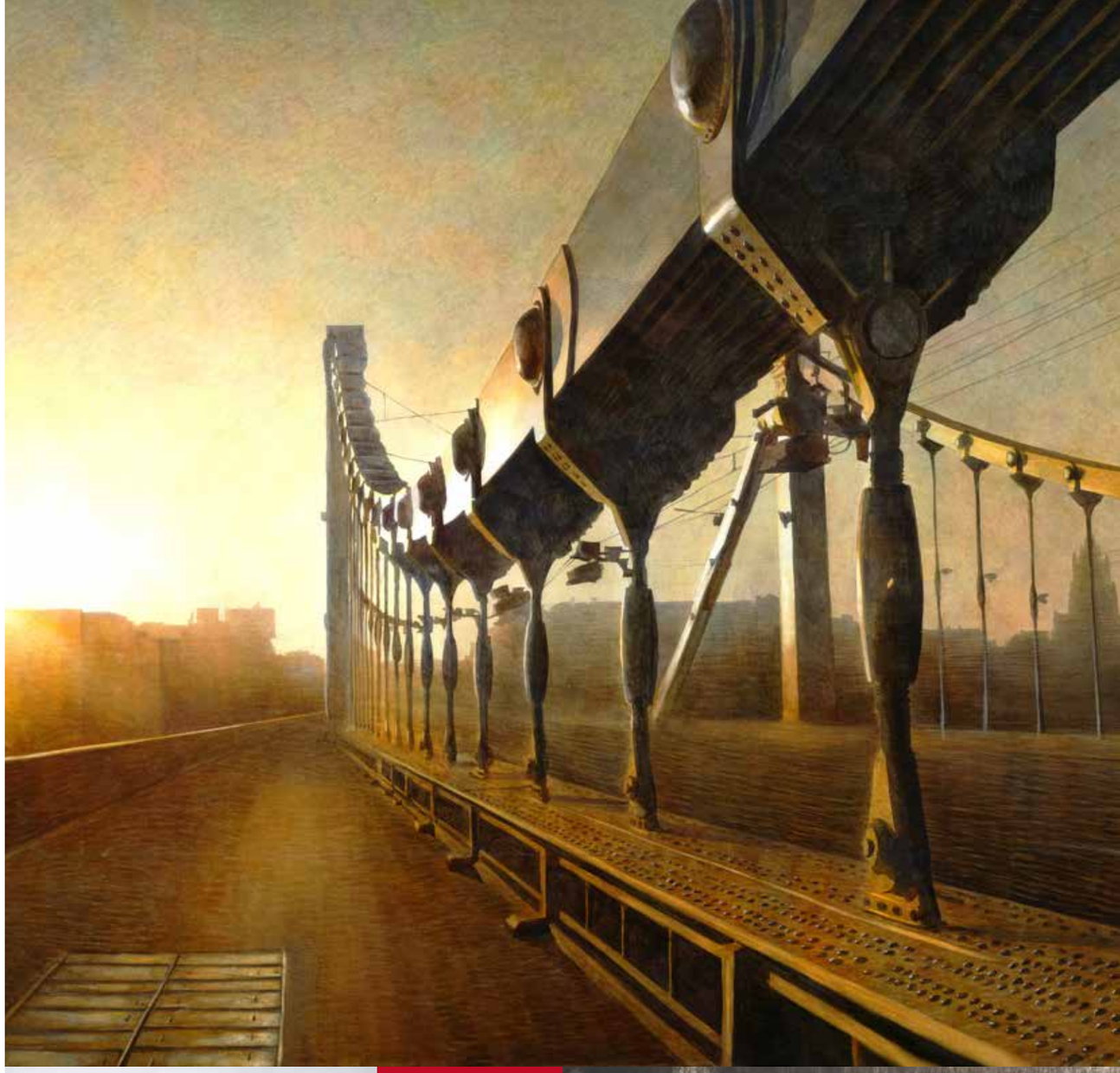
В основу создания кафедры искусства графики был положен принцип: не заимствовать программы и методы обучения у существующих художественных учебных заведений, а идти своим путем, разрабатывая весь процесс обучения индивидуально, с чистого листа. Все учебные программы направлены на воспитание и подготовку молодых художников в широкой сфере использования своих творческих возможностей.

На решение этой задачи ориентированы все учебные курсы кафедры. Первые три курса знакомят студентов со всеми специализациями: «Книга», «Станковая графика», «Офорт», «Гравюра». Затем студенты выбирают дальнейшую специализацию и с четвертого курса продолжают учебу в двух мастерских — книги или станковой графики. Одновременно студенты совершенствуются либо в гравюре, либо в офорте. Дипломные работы представляют собой серию или цикл графических листов в жанрах книги, станковой графики. Студенты-дипломники имеют возможность выполнять свою дипломную работу в одном или двух жанрах, в зависимости от творческого решения.

Все преподаватели кафедры являются постоянными участниками художественных выставок самых различных направлений и уровней. Творческая и выставочная деятельность преподавателей является основой для их успешной преподавательской работы. Воспитание творческих личностей, обладающих самостоятельным взглядом на вещи, имеющих свой художественный почерк, а также высокие профессиональные качества и совершенное владение материалом — основная задача, которая стоит перед преподавателями кафедры. В связи с этим проходит активная подготовка студентов, которые уже на ранних годах обучения участвуют в выставках, как в РГХПУ им. С.Г. Строганова, так и в других выставочных залах Москвы.

Выпускники готовы выполнять самые разнообразные творческие заказы как в графике, так и в живописи. Их произведения могут быть востребованы в деятельности молодых издательств, книжных и рекламных направлений. Они способны создавать уникальные графические произведения для различных интерьеров и экстерьеров.

Кафедра художественной керамики

Отделение керамики появилось лишь спустя 12 лет после воссоздания Строгановки в 1945 году. В 1952 году с приходом в училище выпускников МИПИДИ Н.С. Селезнева и З.С. Фёдоровой был организован кружок керамики, который впоследствии перерос в самостоятельную кафедру. На основе существующей кафедры керамики в 1957 году была создана кафедра «Керамики и стекла». На кафедре работали такие известные художники и педагоги, как В.А. Ватагин, П.М. Кожин, Н.С. Селезнёв, С.М. Бескинская, Г.А. Антонова, Т.П. Шабанова. Первым заведующим кафедрой (1958-1965 гг.) был В.А. Васильев — замечательный художник, прививавший студентам живописную культуру. Его сменил Г.Е. Лукич (1966–1981 гг.). С 1982 по 2002 годы кафедру возглавлял художник, профессор Ю.П. Сергеев. В 2002 году на базе кафедры керамики и стекла были созданы две самостоятельные кафедры художественной керамики и художественного стекла. Акцент в подготовке делался на проектирование изделий промышленного производства. Студенты изучали основы композиции и формообразования, образцы народного творчества, воплощая проекты в материале: глине, фарфоре, фаянсе. На старших курсах основное внимание уделялось архитектурно-декоративной керамике. Постоянная практика на ведущих фарфоро-фаянсовых и майоликовых заводах России и знакомила будущих специалистов с реальным промышленным производством.

Большое внимание на развитие «Строгановской школы» керамики оказало преподавание на отделении выдающегося советского скульптора-анималиста В.А. Ватагина. В конце 70-х — начале 80-х годов на отделение приходят педагоги, которые плодотворно работают в керамике: З.С. Федорова, Н.С. Селезнёв, Т.П. Шабанова, А.М. Белашов. Позже их ученики В.П. Дьяконов, В.А. Малолетков, Г.Н. Антипова О.Н. Колокольцова продолжили дело подготовки молодых керамистов.

Сегодня художественная керамика переживает яркий период расцвета и является не только прикладным ремеслом, но и полноправным медиумом актуального современного искусства, неразрывно связанного с общемировой художественной проблематикой. Эти тенденции находят отражение и в подходе к организации учебного процесса на кафедре.

Программа обучения бакалавриата позволяет студентам овладеть всем спектром профессиональных навыков, необходимых для работы в области студийной или функциональной керамики, малой пластики, архитектурной керамики. Включение в программу изучения применения компьютерных технологий в декоративном искусстве позволяет идти в ногу со временем, используя при проектировании приёмы 3-D моделирования и визуализации. В магистратуре большое внимание уделяется научному исследованию актуальных тенденций развития современного искусства керамики и работе над индивидуальными творческими проектами. В 2017 году на кафедре открылось отделение магистратуры «Реставрация художественной керамики», где студенты осваивают различные направления реставрации керамики: очистку и консервацию, музейную и научную реставрацию, воссоздание утрат и реконструкцию.

Кафедра художественного стекла

Художественное стекло становится одним из самых перспективных материалов в современном художественном пространстве. Оно охватывает все больше и больше сфер деятельности человека – декоративное искусство, архитектура, дизайн, наука.

Строгановская школа стекла неотъемлемо связана с историей и традициями стеклоделия. В 1959 году на базе уже существовавшей кафедры керамики был произведён набор студентов на первый курс отделения «Художественное стекло». Заведующий кафедрой В.А. Васильев привлёк известных художников В.А. Ватагина, Г.А. Антонову, С.М. Бескинскую, М.Л. Нестеренко, В.П. Статун, Н.И. Левицкую, Н.С. Селезнева, А.Г. Ланцетти, З.С. Фёдорову. Они стали первыми наставниками последующих поколений педагогов и художников, таких как Ю.П. Сергеев, И.Г. Французова, Л.И. Савельева, М.С. Якушева, Ф.А. Ибрагимов, Л.Г. Грошкова, Б.В. Фёдоров. Сегодня на кафедре работают лучшие педагоги, художники О.А. Чистякова, А.В. Афиногентова, А.В. Жуков, С.В. Есипов, Г.А. Криволапова, М.М. Овакимов, Е.А. Семенова, И.Н. Паймушкин, которые беззаветно любят творчество и свою работу.

Современный вектор развития – синтез традиций культуры времени расцвета советского промышленного искусства с актуальными тенденциями мирового художественного пространства.

Уникальный подход в организации учебного процесса кафедры заключается в синтезе проектных и практических занятий в производственных мастерских, каждая из которых представляет собой мини-производство по всем возможным направлениям в обработке и декорировании стекла. Студенты осваивают широкий спектр технологий, позволяющий выпускникам в дальнейшем работать в разных направлениях.

Программа обучения РГХПУ им. С.Г. Строганова базируется на академической школе и отличается сохранением уникальной базы традиционных заданий, выработанных в мастерских ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Прививая студентам креативное мышление, педагоги Строгановки продолжают воспитывать грамотных специалистов. Одним из основных критериев успешного проекта является новаторское дизайнерское решение, отвечающее современным художественным тенденциям, а может и опережающим его. Неотъемлемой частью обучения является конструктивное видение как самих предметов, так и проектируемой ситуации. Сегодня мы связываем обучение на кафедре именно с проектами будущего. Весь процесс включает в себя исследование, прогнозирование, разработку, создание и внедрение арт-объектов. Исследовательская деятельность консолидируется в отдельный предмет в программы магистратуры. В магистратуре на первое место выходит исследование современных технологий и дизайна в области художественного стеклоделия, а также актуальные выставочные стратегии.

В 2017 году на кафедре открылось отделение «Реставрация художественного стекла» магистратура. Магистры осваивают все направления музейной реставрации: консервацию, научную реставрацию и воссоздание объекта, работая с музейными экспонатами крупных отечественных собраний.

Кафедра художественного металла

Художественная обработка металла традиционно была одной из ведущих специализаций выпускников Строгановки. Деятельность Строгановского училища на протяжении всего периода его существования была тесно связана с художественной промышленностью России. Студенты проходили летнюю практику на фабриках московского региона, выпускники становились художниками и мастерами на предприятиях фирмы Фаберже, Оловянишникова и других, а преподаватели совмещали педагогическую деятельность с творческой работой на крупных ювелирных фирмах. В 1945 году, после воссоздания МВХПУ, кафедра «Художественной обработки металла» была в числе первых возрожденных в Строгановке. С этого времени был взят курс на подготовку специалистов широкого профиля по художественной обработке металла, от ювелиров до монументалистов.

Первым заведующим кафедрой металла стал З.Н. Быков. Он собрал методические материалы, разработал первые учебные планы, осуществил подбор высококвалифицированных преподавателей и мастеров. К педагогической работе были привлечены многие бывшие воспитанники Императорского Строгановского училища — профессор Ф.Я. Мишуков, доцент Ф.П. Козлов, некогда работавший художником на фирме Фаберже; доцент Л.Х. Рапник. На кафедре работали такие крупные специалисты, как доцент В.П. Петров, профессор А.В. Флеров. Продолжая традиции Строгановской школы, для практического производственного обучения студентов были организованы чеканная, граверная, монтировочная, гальванопластическая, литейная и кузнечная мастерские.

Формирование художника по металлу начинается с изучения и анализа конструкции произведений русского, западноевропейского, либо восточного художественного металла (кованых изделий, посуды, ювелирных украшений) из коллекции музея университета. Обмеряя музейные экспонаты, студенты обучаются основным принципам графического изображения, композиции, передаче объема и материальности предметов, а также черчению, компоновке и написанию текстов. Одновременно с изучением наследия, учащиеся приступают к проектированию изделий из металла. Охватывается широкий диапазон тем — от значков, плакет, медалей, подсвечников — до монументальных вставок для интерьера и внешнего декорирования зданий, отдельно стоящих парковых композиций в заданном архитектурном пространстве. Подготовка студентов кафедры металла проводится на основе органического соединения практической работы в производственных мастерских с теоретическими курсами лекций по «Пропедевтике», «Технологии», «Конструированию», «Материаловедению», «Истории художественного металла», «Истории орнамента», «Истории декоративно-прикладного искусства». Стремление к обновлению художественного языка, неожиданность декоративных решений, новизна технических приёмов являются неотъемлемыми чертами курсовых и дипломных работ студентов кафедры художественного металла.

Факультет искусства реставрации

Кафедра реставрации монументально-декоративной живописи

Кафедра была организована в 1983 г. в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР. Основная её задача – проведение учебных, научно-методических и производственных работ, связанных с подготовкой художников-реставраторов монументально-декоративной живописи. Первым заведующим кафедрой (1983–1988 гг.) был профессор П.Г. Редечкин, затем с 1989 по 2009 гг. кафедру возглавлял В.П. Бурый – профессор, кандидат искусствоведения, реставратор высшей категории. В 2009–2018 гг. заведующей кафедрой была Л.А. Ефремова – доцент, кандидат искусствоведения. Более чем за 40 лет существования кафедра выпустила около трехсот художников-реставраторов. Профессиональная подготовка студентов осуществляется в мастерских кафедры и на базе ведущих реставрационных организаций России, в первую очередь следует упомянуть Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Межобластное научно-реставрационное художественное управление, Государственную Третьяковскую галерею. Выпускники кафедры, среди которых уже много художников-реставраторов второй, первой и высшей квалификационных категорий, работают на уникальных объектах монументально-декоративного искусства в коллективах ведущих реставрационных учреждений страны или самостоятельно. Кроме выполнения чисто реставрационных работ, они также расписывают стены старых и вновь построенных храмов, пишут иконы для иконостасов, декорируют особняки и усадьбы. Некоторые наши выпускники одновременно преподают на кафедре, закончили аспирантуру, успешно защитили кандидатские и докторские диссертации.

Основные комплексы спецдисциплин, осваиваемые студентами, следующие: материаловедческие, изучение различных техник монументально-декоративной живописи, методы реставрации монументально-декоративной живописи, реставрация станковой темперной и станковой масляной живописи, группа спецдисциплин историко-культурного и искусствоведческого циклов, дисциплины научно-технического обеспечения реставрационной деятельности. Характерной особенностью образовательного процесса на нашей кафедре является систематическая и полноценная художественная подготовка на протяжении всего периода обучения. Вначале это основы академического рисунка и живописи, затем задания приобретают характер освоения изобразительного языка и живописных техник различных художественных школ и методов. Производственные практики студенты проходят в составах профессиональных бригад художников-реставраторов, работающих на уникальных памятниках монументально-декоративной живописи, либо в реставрационных отделах музеев и научно-исследовательских институтов.

Дипломные работы, выполняемые студентами кафедры на 6-м курсе, состоят, как правило, из трёх заданий: реставрация отдельного фрагмента стенных росписей, реставрация произведения станковой темперной или масляной живописи, копирование произведения станковой или монументальной живописи.

На кафедре разрабатываются новые методики и методы реставрации монументальной живописи.

Кафедра художественной реставрации мебели

В 1999 году на основе ОПМ (Отделения подготовки мастеров столярно-краснодеревных и резчицких работ с трёхлетним сроком обучения) было создано направление высшего профессионального образования «Искусство реставрации» с обучением по системе бакалавр-магистр. Строгановка стала первым в России учебным заведением, где началась подготовка реставраторов мебели, получающих диплом о высшем образовании, соответствующий международным стандартам системе бакалавриата и магистратуры. Кафедра художественной реставрации мебели была открыта в 2003 году. В процессе обучения выпускник получает комплексное образование, овладевает не только профессиональными навыками реставрации, но и осваивает такие теоретические курсы, как «Всеобщая история искусства», «История мебели», «История интерьера», «История орнамента», «История тканей», «Музееведение», «Философия реставрации» и, наконец, основным в данном курсе является научно-исследовательская работа по изучению предметов исторической мебели. Мебельное искусство — это значимая страница материальной культуры человечества. В нём нашли своё воплощение не только все лучшие достижения техники и технологии развития производственных процессов, но, прежде всего, художественные образы эпохи. Задача реставрации мебели состоит в том, чтобы сохранить этот образ в его первоначальном виде.

Основу учебной программы составляют дисциплины, являющиеся базовыми для реставратора мебели. Студенты осваивают основы столярно-краснодеревного искусства, создают копии исторических предметов мебели с резным декором по имеющимся образцам. Сложная рельефная и скульптурная резьба выполняется в процессе обучения только вручную с соблюдением традиционных методов и технологий, воспроизводя историческую достоверность и технику обработки материала. Вторая группа дисциплин позволяет формировать у учащихся профессиональное мышление, художественный вкус и широту художественного кругозора: «Академический рисунок», «Академическая живопись», а также «Композиция», которая в мебельном искусстве предполагает передачу целостности формы художественного произведения, гармоничное единство его элементов. Для углублённого изучения конструктивных и стилистических особенностей предметов исторической мебели в учебную программу введен курс «Научно-исследовательское проектирование». Базой научно-исследовательского проектирования является выполнение обмера реставрируемого предмета, поскольку при графическом изучении различных исторических форм мебели наиболее наглядно усваиваются её композиционные особенности.

В процессе обучения педагоги кафедры считают своей обязанностью привить студентам этические нормы, соответствующие профессии реставратора. За период существования кафедры было выполнено немало курсовых и дипломных работ, пополнивших экспозиции различных музеев.

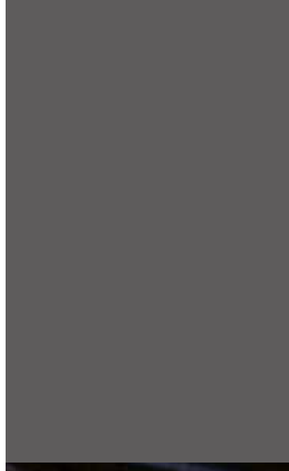
Кафедра реставрации художественного металла

Кафедра реставрации художественного металла была создана в 1999 году и ориентирована на подготовку специалистов в области музейной и археологической реставрации. Результатом этой деятельности является всестороннее, подлинно научное исследование, цель которого — установление, выявление и обоснование всех культурных, временных и технологических аспектов, связанных с происхождением данного памятника, и, следовательно, с его исторической и художественной ценностью.

Проведение комплексного изучения памятника требует от реставратора глубокого погружения в самые различные сферы искусствоведения, знания многих физических и химических процессов, понимания и практического владения всеми приёмами обработки не только различных металлов, но и множества других материалов, часто сопровождающих изделие из металла. Кроме этого, реставратор обязан быть еще и художником, способным воспринять замысел другого, часто неизвестного ему мастера, творчество которого зачастую отделяют от нас многие столетия. Обучение на кафедре строится таким образом, чтобы формировать специалистов широкого профиля. Наши выпускники — это и художники, и одновременно исследователи и реставраторы, способные выполнять весь комплекс работ по расчистке, консервации и реконструкции памятника. Кроме того, они ещё и хорошие искусствоведы: у нас дополнительно к курсу академической истории искусств, преподаётся «История орнамента», «История стилей в искусстве», «Музееведение», «Искусствоведческая экспертиза» — все эти предметы напрямую связаны с работой в музее. Одновременно студенты осваивают разнообразные технологии ювелирного искусства, и не только современные, но и те, которые применялись в глубокой древности.

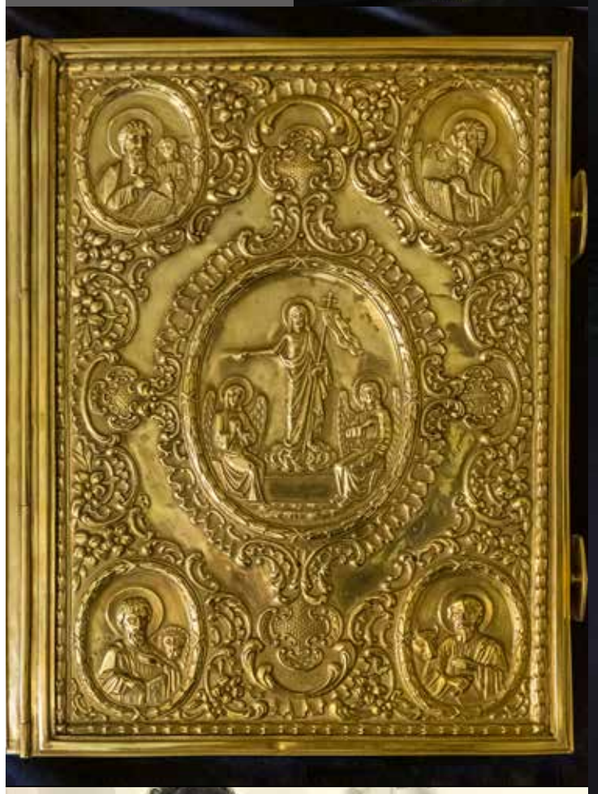
На кафедре введена двухступенчатая форма обучения: бакалавриат и магистратура. Бакалавриат дает комплекс базовых знаний, без которых обучение в магистратуре просто невозможно. Важно, что будущие бакалавры работают в реставрационных мастерских ГИМ, где на реальных памятниках изучают способы расчистки и консервации произведений. В магистратуре бакалавры шлифуют свои знания и практические навыки и занимаются, главным образом, научно-исследовательской работой, связанной с изучением памятников. В процессе обучения магистров акцент делается на теоретические предметы, раскрывающие суть философии реставрации, а также знакомящие с новейшими реставрационными технологиями и материалами. Двухступенчатая система подготовки привлекательна тем, что студенты, закончившие бакалавриат, получают полноценное образование и могут приступать к самостоятельной практической работе по выбранной специальности или по другой, смежной с ней. Знания, приобретенные в бакалавриате, позволяют работать не только реставратором, но и художником, искусствоведом. Будущая деятельность тех, кто защитил магистерскую диссертацию, во многом связана с организацией, обеспечением реставрационного процесса и руководством им.

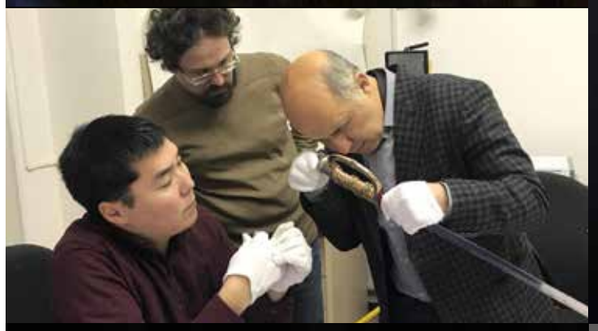

Кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна, как выпускающая, была создана в 1994 году доктором искусствоведения, профессором Н.К. Соловьевым. В ее становлении активное участие принимал крупнейший отечественный историк и теоретик дизайна, изобразительного и декоративного искусства Н.В.Воронов. В настоящее время на кафедре сформировался состав увлеченных высококвалифицированных педагогов, имеющих ученую степень доктора или кандидата искусствоведения.

В программу обучения бакалавров помимо базовых лекций включены лекции по истории искусства разных периодов, спецкурсы по истории дизайна, интерьера, мебели, тканей, стекла, керамики, металла. Студенты изучают стилевые характеристики декоративных искусств, знакомятся с экспертно-оценочной деятельностью в области изобразительного искусства. С целью более глубокого погружения в материал для студентов педагогами кафедры периодически организуются выездные лекции в пространстве экспозиций ведущих музеев Москвы: ГМИИ им. А. С. Пушкина, Государственного Исторического музея, Музея Востока, Музея Русского импрессионизма, Центра «Зотов» и других.

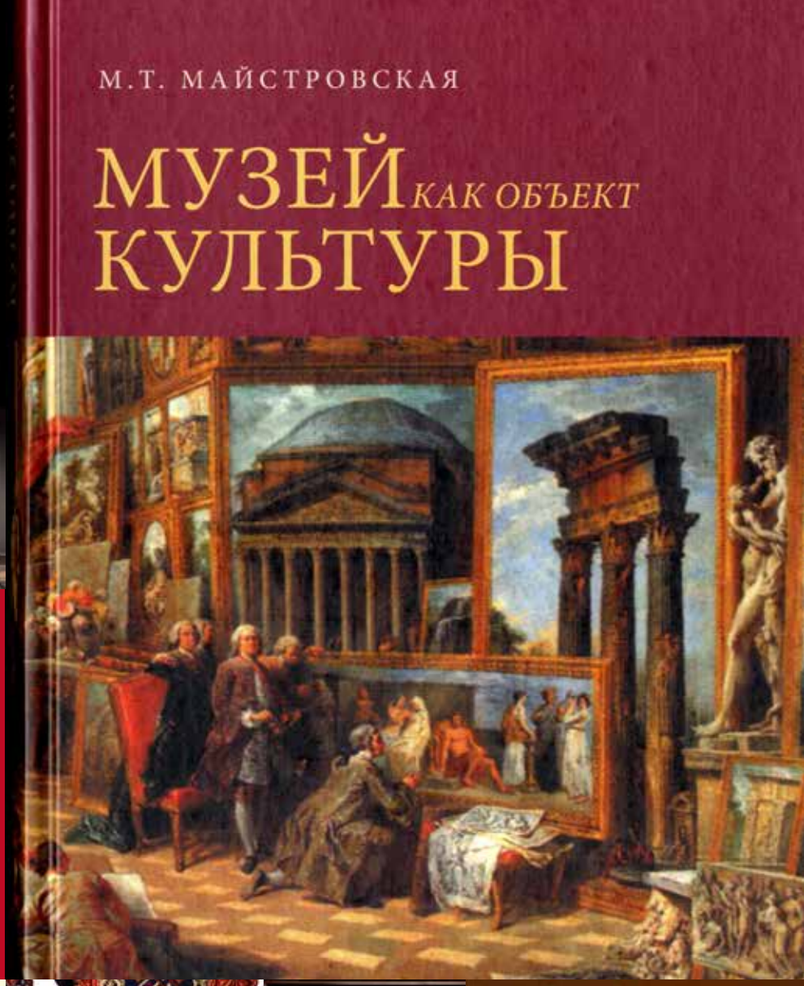
Выпускники бакалавриата кафедры широко востребованы в качестве ведущих специалистов культурно-образовательных и досуговых программ учреждений культуры, в сфере искусства и музейно-выставочной деятельности, арт-менеджмента и галерейного дела.

В магистратуре кафедры реализуется образовательная программа «Художественные концепции в современном искусствознании», которая ориентирована на создание и научную разработку актуальных в настоящее время концепций выставочных и музейных проектов. Магистерская деятельность подразумевает изучение и разработку концепций проектов в области моды, театра, кино, а также в самых различных сферах современного искусства, включая мультимедиа.

Специализация выпускников магистратуры кафедры позволяет им работать в музейной и выставочной сфере в качестве кураторов, экспозиционных проектов, искусствоведов-концептологов культурологических и гуманитарных направлений, а также редакторов печатных и электронных изданий в области искусства.

Одним из ведущих направлений в текущей работе кафедры является целенаправленная подготовка студентов к научно-исследовательской, экскурсионной, культурно – просветительской деятельности. Традиционно эти заседания проходят в формате студенческих научных конференций, что дает будущим искусствоведам необходимый опыт публичных выступлений. Студенты регулярно пишут эссе на искусствоведческие темы в разных жанрах, лучшие из которых размещаются в социальных сетях кафедры, проходят практику в ведущих музеях Москвы, ежегодно являются авторами статей и победителями конкурса «Проба пера», проводимого в Строгановке, а также участниками и финалистами всероссийских конференций.

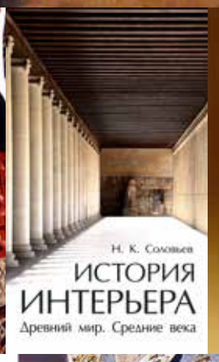

Общевузовские кафедры
Музей
Библиотека

Кафедра академического рисунка

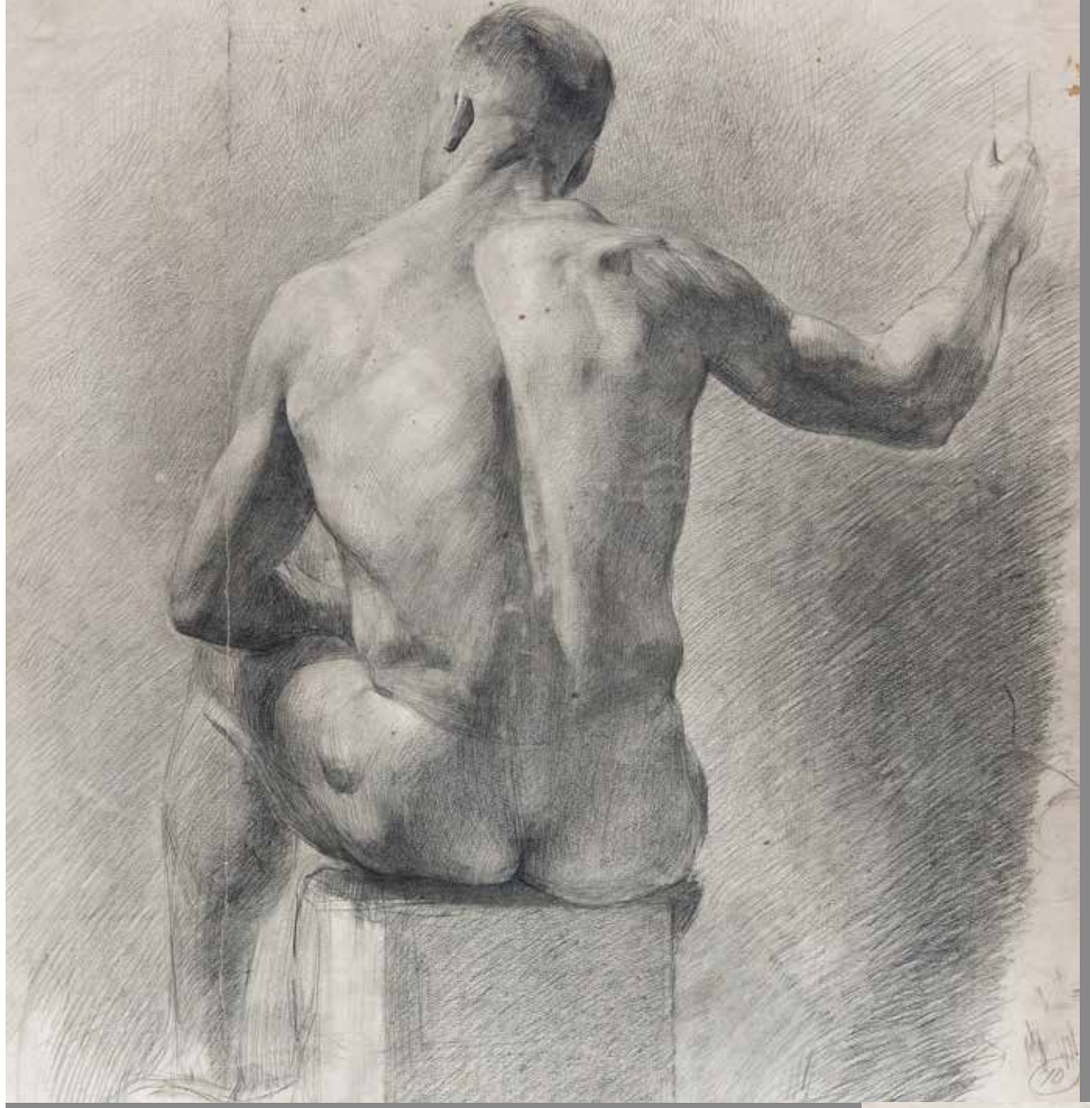
После воссоздания Строгановки в 1945 году были основаны специализированные факультеты, кафедры и среди них — кафедра рисунка. Назначение кафедры состояло в обучении студентов умению грамотно и уверенно изображать окружающий мир графическими средствами, применять эти знания в будущих специализациях в различных отраслях декоративно-прикладного искусства. Именно это направление и отличает кафедру рисунка РГХПУ по задачам и методам обучения. В вузах художественно-промышленного профиля одной и главных задач данной дисциплины становится формирование профессионального предметного восприятия и мышления будущих художников.

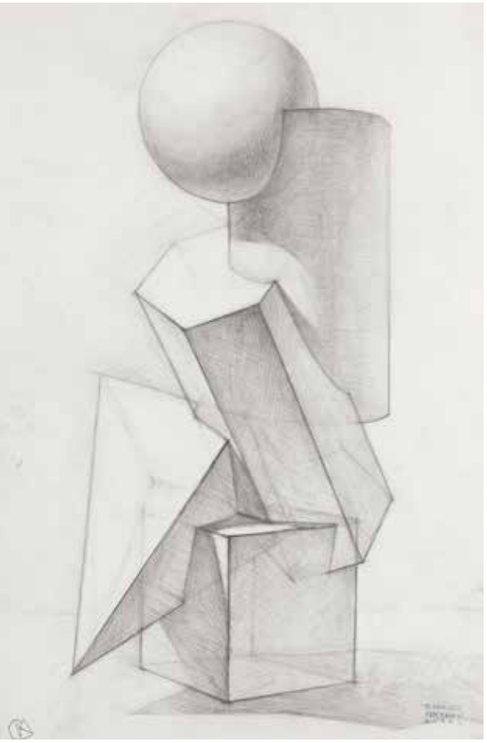
Прикладная концепция обучения рисунку в университете имеет глубокие исторические корни. Несмотря на то, что кафедре рисунка более 60 лет, формирование «строгановского» стиля рисования началось еще в середине XIX века. За время существования учебного рисунка в вузе выделились 4 подхода к преподаванию: копировальный, натурный, изобретательский и объёмно-пространственный. Эволюция этих подходов была обусловлена четкой ориентацией училища на подготовку целого спектра специалистов в разных областях художественно-промышленного производства. Понимание того, что рисунок становится не только графическим средством проектирования вещи, но и средством быстрой фиксации проектной идеи, образа, привело к тому, что в программах по рисунку уже в начале XX века в учебном процессе было увеличено количество часов на наброски и кратковременные рисунки. Данное нововведение использовалось затем в программе по рисованию во ВХУТЕМАСе и позже, в МВХПУ, в период 1970–80-х годов.

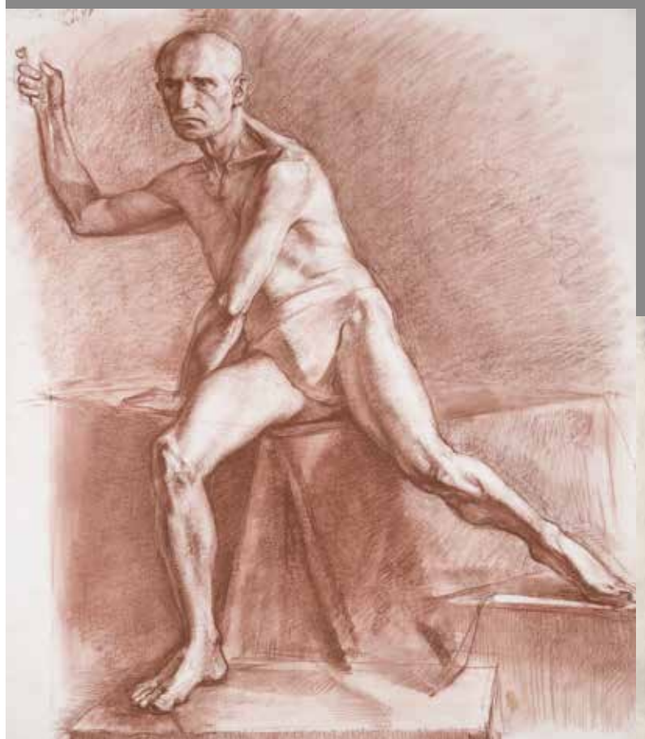
В настоящее время кафедра проводит большую научно-методическую, исследовательскую работу, связанную как с общими, так и с частными проблемами преподавания рисунку.

Кафедра неоднократно участвовала в общесоюзных выставках студенческих рисунков, проводимых научно-методическим составом Академии художеств СССР, организовывала и проводила межвузовские и внутривузовские конференции по рисунку.

На протяжении многих лет кафедра оказывает методическую помощь вузам художественно-промышленного профиля, художественным училищам и школам в разработке программ по рисунку, организации передвижных выставок. Постоянное внимание кафедрой уделяется учебной программе по рисунку, разработанной профессором Ф.Ф. Волошко, которая совершенствуется с целью наиболее полного соответствия характеру подготовки художников декоративно-прикладного и промышленного искусства. Композиционные приёмы, применяемые в заданиях по рисованию фигуры человека в разных ракурсах, с различных линий горизонта, способствуют повышению техники графического мастерства будущих выпускников университета.

Кафедра академической живописи

Академическая живопись была востребована как дисциплина, непосредственно влияющая на формирование личности художника-творца. Кафедра возникла на базе кафедры «Монументально-декоративной живописи» в 1960-е годы на волне преобразований в подготовке художников для промышленности. Базовым для работы кафедры является опыт и творчество таких мастеров, как А. Дейнека, П. Корин, Е. Лансере, В. Бордиченко, а также Б. Тальберг, Ю. Королёв, А. Васнецов, И. Пчельников и других, среди которых немало воспитанников нашего вуза и кафедры.

Основная задача кафедры — углубленная отработка профессиональных умений и навыков, которые должны помочь студенту как в процессе обучения, так и в дальнейшей самостоятельной творческой деятельности. В настоящее время преподаватели кафедры ведут занятия на факультетах монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, дизайна, искусства реставрации.

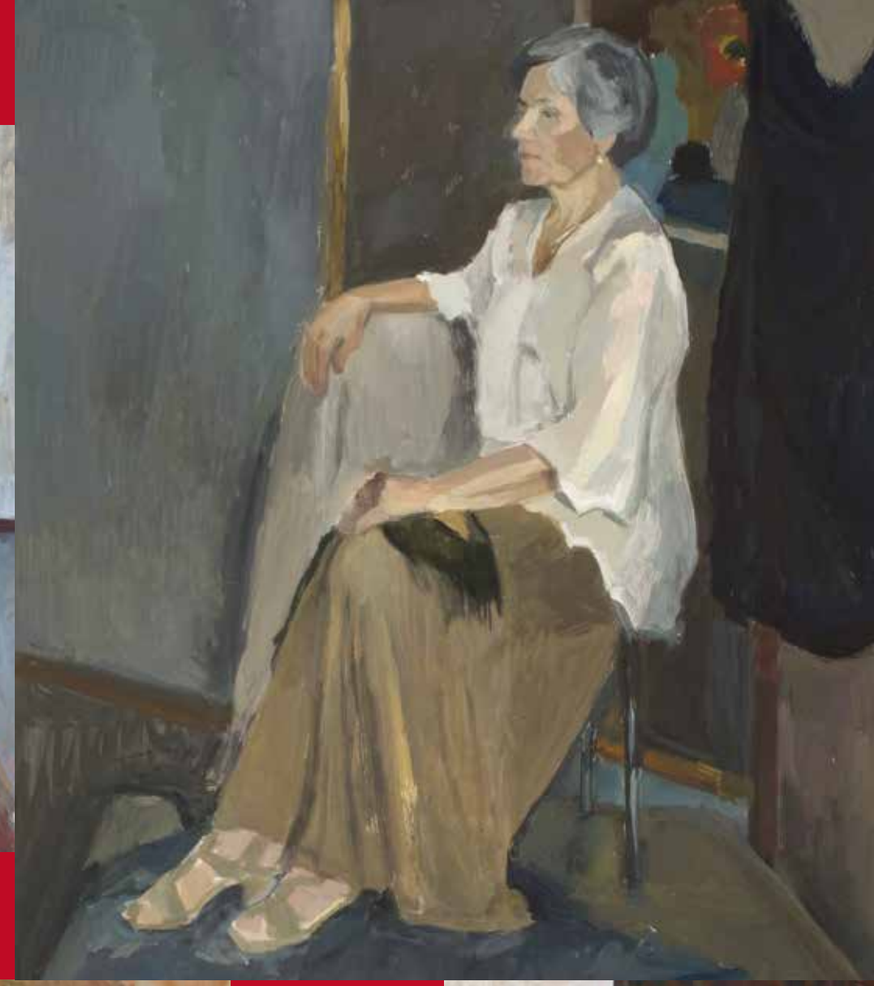
Методологическая основа обучения — следование классическим образцам русского и мирового искусства. Задача состоит в том, чтобы научить студента видеть и передавать окружающий мир во всем его многообразии, не копируя натуру, а переосмысливая и воплощая её художественными способами и средствами.

Программы преподавания разработаны так, чтобы повысить общую художественную культуру учащихся, дать им навыки, необходимые в работе дизайнеров: пространственное мышление, умение создавать композицию, достигать колористической выразительности. Задания декоративного характера развивают навыки стилизации, активной работы с цветом, перехода от объёмных к плоскостным решениям. Курс постепенно усложняется: вначале ставится натюрморт, затем одетая и обнажённая модель. Основное требование — изучать и анализировать натуру, приближаясь в работе к её образному звучанию. В декоративном решении предлагается эксперимент с формой, фактурой, цветом. Студенты пишут акварелью, гуашью, темперой, акрилом; используют бумагу, картон, холст и другие материалы.

В своей работе кафедра стремится к тому, чтобы каждый студент, прошедший курс академической живописи, не только освоил его и применил в дипломном проекте, но чтобы наша подготовка стала надёжной основой его дальнейшего творческого и профессионального совершенствования.

В 1980-е годы под руководством профессора Д.К. Тегина на кафедре была разработана «Иллюстрированная программа по академической живописи», написан ряд методических пособий, отдельных заданий; создан методический фонд, действует постоянная выставка студенческих работ. Воспитание разносторонней творческой личности — очень важная задача. Многие студенты участвуют в выставках, получают призы, грамоты и дипломы. Одним из таких проектов была выставка девяти лучших художественных вузов страны «Художник — Педагог», организованная Творческим Союзом художников России совместно с Российской академией художеств.

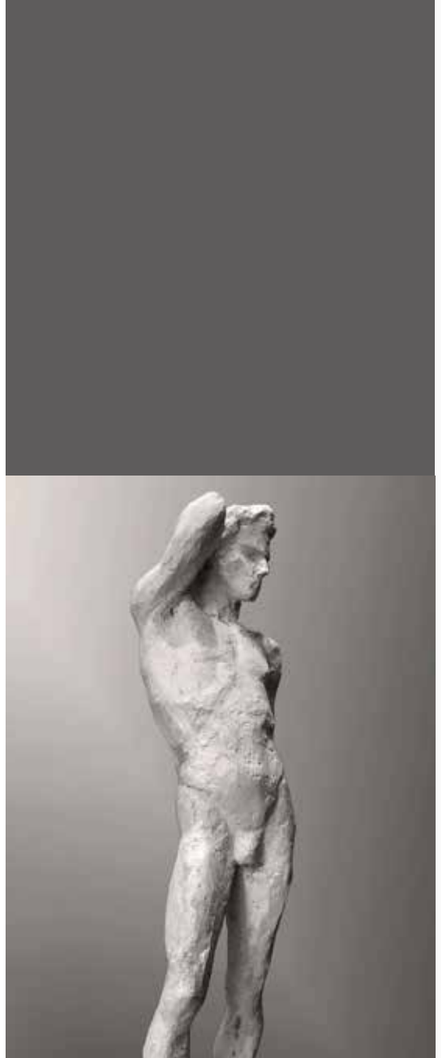

Кафедра академической скульптуры

Кафедра скульптуры была открыта в 1945 году, её организатором и первым руководителем был выдающийся русский скульптор, профессор Г.И. Мотовилов, который объединил вокруг себя талантливых скульпторов и архитекторов, увлечённых одной целью — созданием «Строгановской школы» монументально-декоративной скульптуры. В 1957 году, когда в учебные планы всех специальностей была введена дисциплина «Скульптура», на базе кафедры «Архитектурно-декоративной скульптуры» были сформированы две новые кафедры архитектурно-декоративной пластики и академической скульптуры. Первыми руководителями кафедры стали народный художник СССР, член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор Е.Ф. Белашова и профессор, заслуженный художник РСФСР Р.Р. Иодко. Сегодня на кафедре преподают скульпторы с большим педагогическим стажем работы в Строгановском университете, которые сами окончили её в разные годы. «Академическая скульптура» — одна из главнейших академических дисциплин, составляющая основу подготовки художников широкого профиля в области монументального, декоративно-прикладного и промышленного искусства. В основу методического принципа обучения в университете положено глубокое изучение русского и мирового классического наследия реалистической школы.

Цель курса «Академическая скульптура» — развить у будущих художников и дизайнеров способность правдивого и глубокого постижения действительности, воспитать высокое профессиональное мастерство и подлинный художественный вкус. Задачи кафедры академической скульптуры — научить студентов объёмно-пространственному мышлению, развить у них наблюдательность, чувство меры, пропорциональности, масштаба, ритма, пластики, гармонии, т.е. качества, входящие в понятие «мастерство». Видеть предмет в объёме, уметь анализировать, сопоставлять отдельные части, соединяя их в гармоничное целое, — этому посвящена программа обучения круглой скульптуре. Все занятия строятся по принципу последовательного усложнения заданий: от гипсовой головы — до фигуры человека в одежде. В программу курса, помимо объёмно-пространственных задач, в обязательном порядке входит изучение построения рельефа на плоскости. Например, первое задание — «Предметный натюрморт» — состоит из вазы, куба и драпировки. Так постигается многоплановость, сокращение объёма в глубину. Кафедра имеет методический фонд, создана новая иллюстрированная программа по дисциплине «Академическая скульптура», которая ежегодно обновляется и пополняется новыми методическими материалами. Преподаватели кафедры активно работают творчески, участвуют в многочисленных выставках. Трепетно следуя традициям и с энтузиазмом работая со студентами, они вселяют надежду на сохранение и развитие Строгановской школы скульптуры.

Кафедра истории искусств и гуманитарных наук

Изучение предмета «История искусства» в творческом вузе — неотъемлемая часть процесса формирования и развития полноценного художника, обладающего мощным интеллектуальным потенциалом и обширным кругозором. История кафедры истории искусств уходит своими корнями в XIX в., пору становления отечественной науки об искусстве, основоположником которой в наших стенах можно назвать В.И. Бутовского (1815–1881). Разделяя патриотические идеи В.В. Стасова, он впервые обращает внимание на важность изучения будущими художниками истории национального искусства, способствовавшей сложению «русского стиля», в развитии которого Строгановскому училищу принадлежала существенная роль. Училищем был издан ряд фундаментальных научных трудов: публикация «Строгановского иконописного подлинника (конца XVI — начала XVII столетия», «История русского орнамента», в которой впервые была проведена систематизация русских орнаментальных мотивов. 1890–1910-е гг. явились периодом расцвета училища, когда преподавание истории искусства получает систематическую основу. Изданное в начале 1900-х гг. учебное пособие «Сокращенный курс истории искусств для учащихся» — один из первых учебников по истории искусства в нашей стране, основанный на тезисах лекций С.-В.В. Ноаковского, выдающегося лектора и знатока истории искусства Запада. Ф.Ф. Горностаев вёл лекционный курс по истории русского искусства. Еще в 1870-е гг. в Строгановском училище формируется уникальная исследовательская школа, ориентированная на изучение русского и зарубежного искусства. В период воссоздания Строгановки развитие кафедры было связано с научной и педагогической деятельностью Н.Н. Соболева (1874–1966) и его единомышленника К.А. Соловьёва (1890–1966).

В 1960-е гг. на кафедре появилась плеяда блистательных педагогов и искусствоведов в главе с А.К. Чекаловым, развивавшего «музейно-знаточескую» линию в Строгановской школе искусствознания. Он регулярно организовывал экспедиции студентов на русский Север, результатом которых стала его знаменитая монография «Народная деревянная скульптура русского Севера» 1974 года.

С кафедрой связана деятельность крупнейших специалистов по искусству Италии И.Е. Даниловой и В.Д. Дажиной. Итогом лекционного курса Даниловой стала монография «Итальянская монументальная живопись Раннего Возрождения» (М., 1970). Поколение талантливых «шестидесятников» представляет также замечательный учёный О.Я. Кочик (1934–2006), автор монографии «Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова» (М.,1980) и «Мир Гогена» (М., 1991). Лекционные курсы О.Я. Кочик отличались не только новаторством, но и академически размеренной подачей материала. В 1980-е гг. кафедру возглавил П.А. Тельтевский (1915–2002) — известный историк русской архитектуры XVII века. В 2014 году кафедра историко-философских и гуманитарных наук и кафедра истории искусств были объединены в общий коллектив кафедры истории искусств и гуманитарных наук.

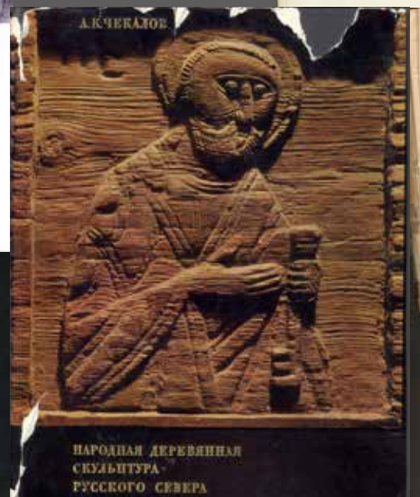
The Russian Avant-garde Siberia and the East

Кафедра физвоспитания

Физическая подготовка в высших учебных заведениях осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, которые предъявляют требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт». Помимо учебной работы кафедра охватывает и другие направления, выполняя спортивно-массовую, оздоровительную, воспитательную, научную, учебно-методическую работы.

Строгановцы с большим энтузиазмом участвуют в спортивной жизни Москвы, принимая участие в масштабных студенческих соревнованиях, товарищеских встречах по видам спорта, фестивалях. Сборная команда РГХПУ ежегодно принимает участие в гонке ГТО. Хорошие результаты возможны только в сплоченной работе большого коллектива спортсменов, болельщиков, организаторов и наставников. Стало традицией, командой заявлять о себе в велопробегах и фестивалях г. Москвы, которые из года в год только приобретают свою популярность, собирая на бульварах и улицах столицы более 50 тыс. участников. Этот год не стал исключением.

12 апреля 2024 г. спортивные команды столичных вузов встретились во втором этапе соревнований «Лиги универов» — «КосмоГонке» на территории легкоатлетического манежа Московского государственного строительного университета. Испытания на силу, ловкость и смекалку прошли 200 студентов из 20 вузов города. Сборная команда РГХПУ им. С.Г. Строганова под руководством профессора Самусенкова О.И. заняла почетное 5-ое место и прошла в гранд-финал.

На площадке МГАХИ им В.И. Сурикова 9 ноября 2024 г. прошла Спартакиада творческих вузов «Спорт против террора», в которой встретились сборные команды РАЖВиЗ им. И.Г. Глазунова, МГАХИ им. В.И. Сурикова, РГХПУ им. С.Г. Строганова. Непередаваемые эмоции, волю к победе, уважение к сопернику показали Строгановцы в состязаниях по баскетболу, волейболу, настольному теннису. Безоговорочную победу завоевали наши ребята в соревнованиях по волейболу и взяли серебро в общекомандном зачете.

Кафедра ведет большую научную работу, отражая результаты труда в научных проектах и трудах. 7 ноября 2024 года на площадке РГХПУ им. С.Г. Строганова и Российской академии художеств состоялась конференция, приуроченная к 200-летия РГХПУ им. С.Г. Строганова «Горизонты художественного образования и искусства 21 века». Вечная взаимосвязь и переплетение искусства и спорта отразилась в работе «Искусство и образы спорта в Олимпийском движении».

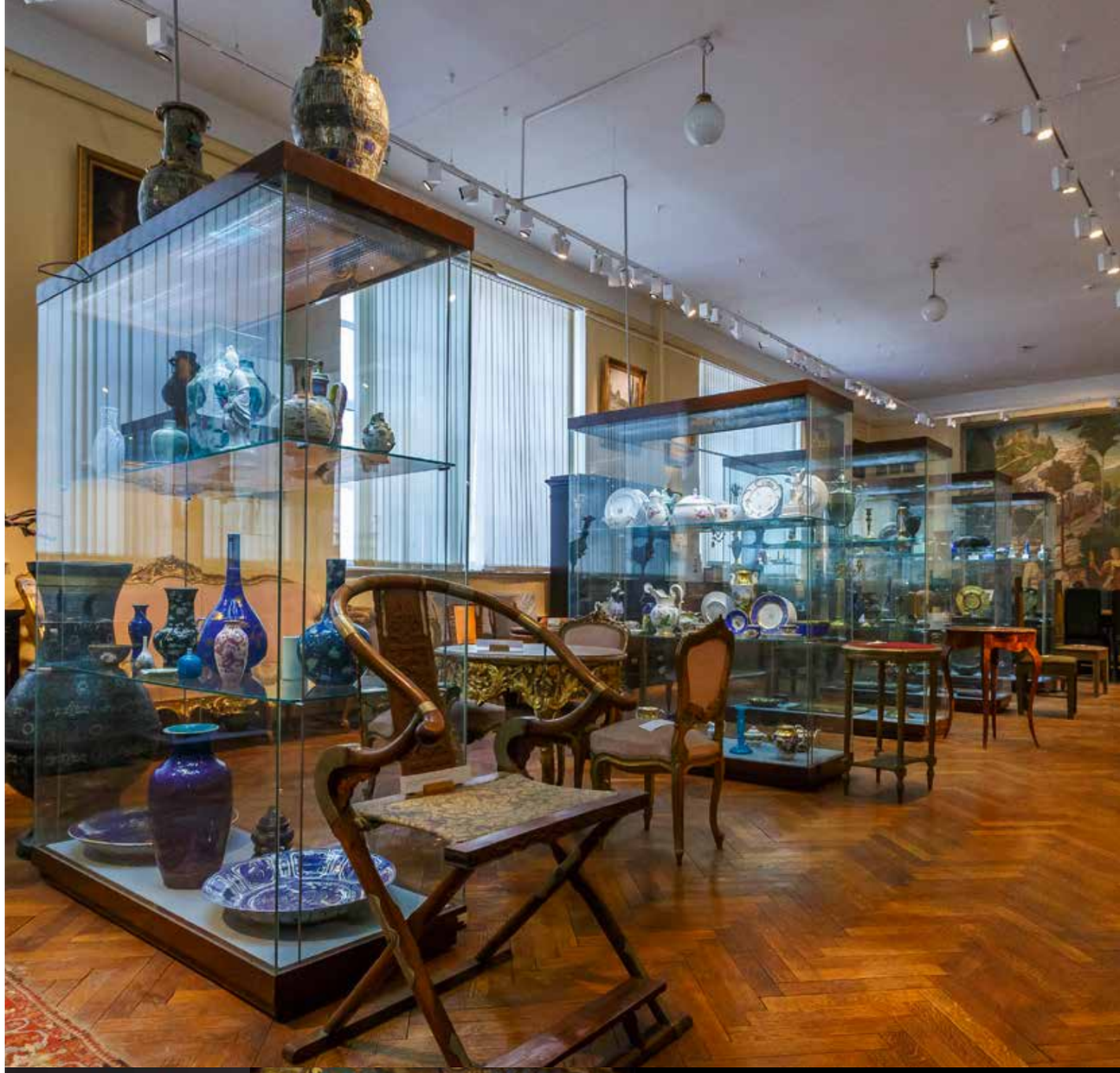
Музей декоративно-прикладного и промышленного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова

Основное назначение музея, основанного в 1868 году при В.И. Бутовском, было в коллекционировании произведений русского национального искусства. В дальнейшем собрание пополнялось и коллекциями западноевропейского прикладного искусства. Художественно-промышленный музей Императора Александра II являлся одним из немногочисленных хранилищ, доступных широкой публике. Его коллекция к 1917 году насчитывала более 8 тысяч экспонатов.

Музей был заново открыт в 1945 году после воссоздания Строгановского училища. Гордостью музея является хранящаяся в его фондах уникальная коллекция русского, западноевропейского и дальневосточного фарфора и керамики. Русский фарфор XVIII века представлен произведениями Императорского фарфорового завода и фабрики Гарднера, а также образцами продукции XIX столетия многочисленных частных русских мануфактур: Попова, Батенина, Маркова, братьев Гулиных, Корниловых и крупного «фарфорового монополиста» М. Кузнецова. Собрание тканей в музее состоит из многочисленных образцов вышивки, шитья, кружевоплетения, ткачества, набойки почти всех основных периодов и стран. В музее собраны прекрасные образцы художественного металла, в том числе типичные для России XVII–XVIII веков разновидности посуды: стопы, братины, чарочки, ендовы, изготовленные из меди и олова, украшенные гравированным и чеканным орнаментом. Коллекция мебели в музее представлена образцами почти всех стилей и эпох, начиная с Возрождения. Наряду с подлинными произведениями, в собрании находятся копии, изготовленные по лучшим образцам русской, западноевропейской и восточной мебели, которые восполняют пробелы музейного собрания и демонстрируют основные этапы развития мебельного искусства.

В экспозиции музея можно видеть подлинные фрагменты русских фресок XVII века и первоклассные копии с произведений монументальной и станковой живописи мастеров итальянского Возрождения; образцы миниатюрной лаковой живописи Китая и Японии XIX и XX веков. Фонд живописи и графики располагает уникальной коллекцией рисунков и эскизов известных русских художников и архитекторов начала XX века: М.А. Врубеля, С.-В.В. Ноаковского, С.И. Ягужинского, Ф.О. Шехтеля. Значительную группу экспонатов составляют материалы из графического наследия учащихся Строгановского училища конца XIX — начала XX века. Ценность этих работ состоит в том, что они отражают определенные требования к процессу обучения в Строгановском училище на разных этапах его развития, позволяют проследить эволюцию художественно-промышленного образования в России.

Экспозиция музея является базой для учебной и научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и преподавателей вуза. Наряду с учебным направлением, в музее ведется большая научно-исследовательская работа, а также обширная практика по популяризации художественно-промышленного искусства. В целом деятельность музея РГХПУ направлена на сохранение и преумножение прекрасных традиций старейшего в России учебного заведения.

Библиотека

Библиотека РГХПУ обладает уникальным многопрофильным собранием литературы. Первое упоминание о библиотеке относится к 1838 году. Известно, что к этому времени в её фондах хранились иллюстрированные издания на русском, английском, французском и немецком языках. Издания активно использовались для копирования на классных занятиях. Созданием и пополнением библиотечного собрания в этот период занимался непосредственно граф С.Г. Строганов.

В 1843 году он передаёт школу в ведение государства. Вместе с ней — и библиотеку, в фондах которой, помимо книг, находились 12 000 рисунков разных художников и 733 тетради с анатомическими таблицами и набросками. К 1917 году библиотека состояла из двух отделов — фундаментального и художественного. Фонд насчитывал около 68 000 книг, а число посещений доходило до 24 000. В основном обслуживались студенты и преподаватели училища. Заведующим библиотекой в то время был известный архитектор и график С.-В.В. Ноаковский.

В настоящее время, являясь одним из основных подразделений университета, библиотека принимает активное участие в учебной, научной и художественной жизни вуза. Здесь оказывают квалифицированную помощь студентам, преподавателям, аспирантам и слушателям ФПК в подборе учебной и научной литературы для подготовки проектных, дипломных и научных работ.

Сегодня налажено активное сотрудничество с московским филиалом библиотеки академии художеств России и Московским музеем современного искусства, что позволяет оперативно получать вновь вышедшие сборники, монографии, посвященные вопросам классического и современного искусства и дизайна. Ежемесячно в читальном зале проводится обзор новой литературы.

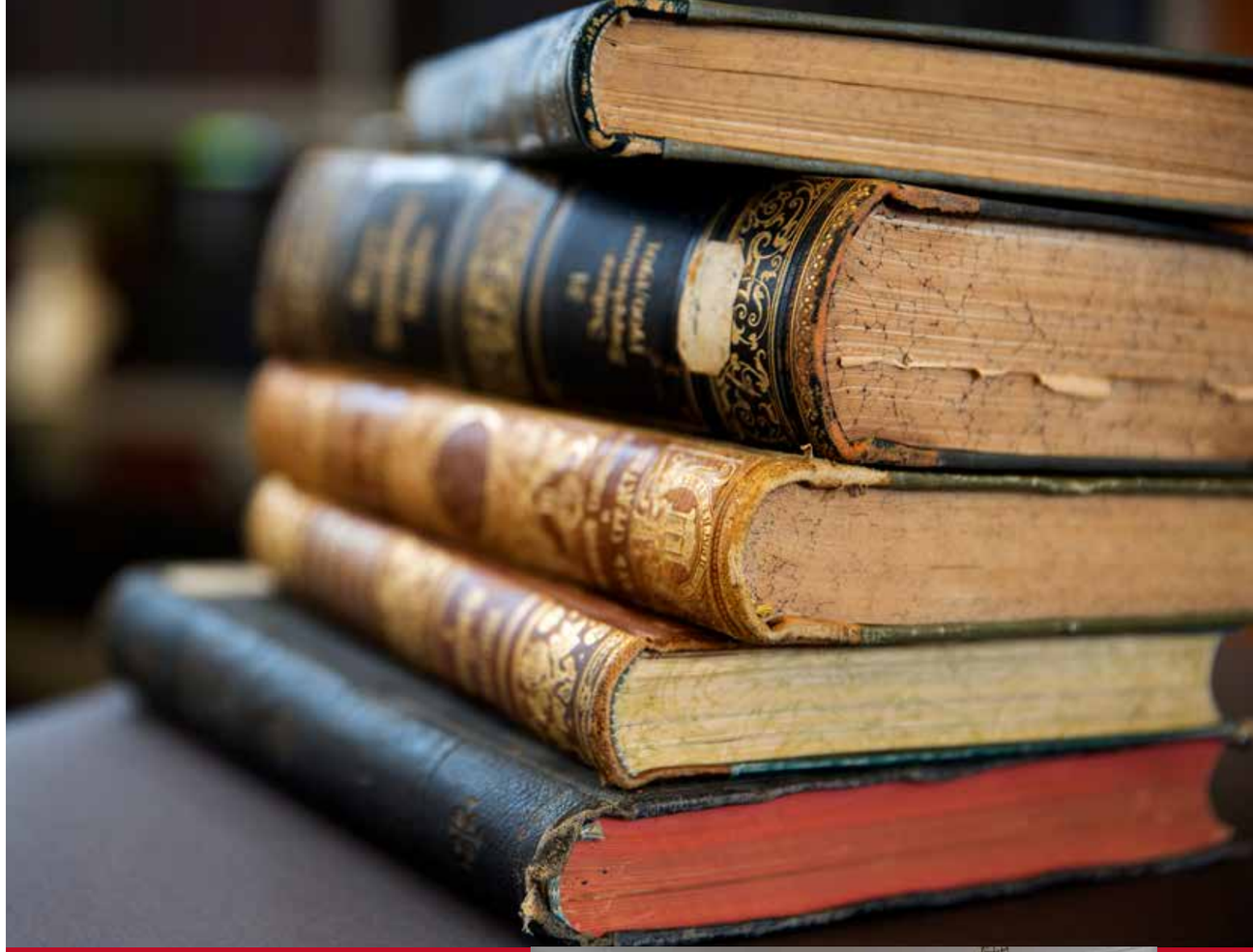
Регулярно ведутся библиотечные занятия со студентами 1-го курса, цель которых не просто познакомить читателей с каталогами и картотеками библиотеки, но и заложить у студентов основы аналитического и синтетического мышления, а также умения ориентироваться в информационном потоке.

Библиотека принимает активное участие в вузовских, межвузовских и международных конференциях, устраиваемых университетом. Систематически идет научная обработка книжных фондов, результатом которой является открытие для широкого круга читателей ценного фактического и иллюстративного материала.

Инновация проникла и в работу библиотеки. Для студентов оборудованы места для пользования интернет-ресурсами и электронным каталогом библиотеки.

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания, согласовывая ее с заведующими кафедрами и руководством вуза. Кроме современной периодики фонд библиотеки располагает богатой ретроспекцией отечественных и зарубежных журналов. Здесь имеется фонд периодических изданий, учебно-методической и научной литературы. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 160000 единиц хранения.

Институт дополнительного образования

Отдел дополнительного профессионального образования

Структура, реализующая дополнительные профессиональные программы, была создана в РГХПУ им. С.Г. Строганова в 2010 году. В 2023 году она была преобразована в Отдел дополнительного профессионального образования (ОДПО).

Целью ОДПО является удовлетворение потребностей обучаемых в получении дополнительных к базовому образованию общепрофессиональных и специальных знаний в области изобразительной деятельности, дизайна, реставрации, теории и истории искусства. ОДПО реализует программы обучения:

– краткосрочные курсы повышения квалификации до 72 ак. ч.;

– курсы повышения квалификации от 72 ак. ч. и выше;

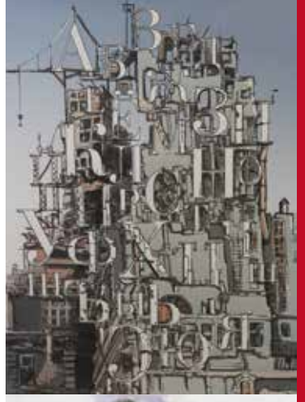
– профессиональные переподготовки от 250 ак. ч.

– общеразвивающие образовательные программы в области ИЗО, ДПИ и дизайна от 36 ак. ч.;

Повышение квалификации осуществляется в рамках образовательных программ курсов повышения квалификации, стажировок. Образовательные услуги ориентированы на научно-педагогических работников, административно-управленческий аппарат, учебно-вспомогательный состав художественных колледжей и вузов, НПР РГХПУ им. С.Г. Строганова и его филиалов. Регулярное прохождение курсов повышения квалификации, стажировок является важным звеном в компетентностной составляющей специалиста, реализующего образовательные программы в области укрупнённой группы направлений подготовки «Изобразительное и прикладные виды искусств», реставрации, теории и истории искусства.

Профессиональная переподготовка ориентирована на слушателей, имеющих высшее или средне-специальное профессиональное образование (возможно обучение студентов старших курсов профильных учебных заведений) и опыт изобразительной деятельности, в выбранном направлении обучения. Освоение программ профессиональной переподготовки гарантирует обучаемым приобретение профессиональных компетенций, знаний, практических навыков. ОДПО реализует программы профессиональной переподготовки в следующих направлениях обучения: художественное проектирование интерьеров, графический дизайн, монументально-декоративное искусство (живопись), художественная реставрация мебели, иллюстрация, художественная керамика, всеобщая история и теория искусства. С 2018 года реализуются программы профессиональных переподготовок «Преподаватель ВО», «Педагог СПО», «Педагог ДПО» в дистанционной форме обучения. С 2019 года в рамках Гранта «Московское долголетие» реализуются программы для лиц старшего возраста в очной и дистанционной форме.

Общеразвивающие образовательные программы ориентированы на самый широкий круг слушателей, желающих развить свои творческие способности, приобрести знания, умения, навыки, освоить новые технологии, приёмы и методы профессиональной деятельности в области изобразительного искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства, реставрации, истории и теории искусства.

Строгановская детская академия дизайна

Строгановская детская академия дизайна при РГХПУ им. С.Г. Строганова, открывшаяся в октябре 2010 года, была создана для обучения детей по общеразвивающим программам: «Основы дизайна», «Основы рисунка в дизайне», «Основы живописи в дизайне».

В Строгановской детской академии дизайна работают 4 возрастные группы: подготовительная (6–7 лет), младшая (7–9 лет); средняя (10–13 лет), старшая (14–17 лет).

На сегодняшний день в Строгановской детской академии дизайна обучаются около 470 детей, в 34 группах, по 13 общеразвивающим программам: «Основы рисунка в дизайне», Основы живописи в дизайне», «Основы анимации», «Графический дизайн», «Гейм-дизайн», «Креативный дизайн», «Дизайн интерьера», «Дизайн моды», «Арт-портрет, пейзаж», «Живописные техники», «Лепка, скульптура, пластическое моделирование», «Керамика», «Иллюстрация».

В летние каникулы, для разных возрастных групп, в Строгановской детской академии дизайна проводится Летняя творческая школа, где дети обучаются акварельной технике, рисованию мягкими материалами и углем, лепке, офортной технике, конструктивному рисунку и многому другому.

Обучение в Строгановской детской академии дизайна способствует гармоничному и всестороннему развитию личности юного таланта, приобретению профессиональных навыков.

Приоритетной задачей обучения в Строгановской детской академии дизайна является: развитие проектного мышления и способностей к художественному воплощению в различных техниках и видах искусств.

Современный подход в обучении детей дает не только возможность освоить классические дисциплины, но и позволяет проявить фантазию и индивидуальные художественные качества.

В процессе обучения юных дизайнеров используются современные методики, позволяющие детям в полной мере погружаться в мир создания произведений современного искусства.

В РГХПУ им. С.Г. Строганова ежегодно проводится «Отчётная выставка детского дизайнерского творчества». За время обучения ученики участвовали в различных творческих выставках и конкурсах, где становились лауреатами и дипломантами.

Более 130 выпускников Строгановской детской академии дизайна пополнили ряды студентов, успешно сдав вступительные экзамены в РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Комплексный инновационный характер занятий в Строгановской детской академии дизайна помогает обучающимся осознанно сделать выбор будущей профессии.

В педагогический состав входят ведущие преподаватели РГХПУ им. С.Г. Строганова, профессора, доценты, практикующие специалисты и члены Союзов художников и дизайнеров Москвы и России.

Строгановка онлайн

Работа над проектом началась в период появления активного интереса к формам дистанционного образования в 2019 году. В университете была создана профессиональная студия для подготовки и видеозаписи образовательных материалов. В настоящий момент вместе с преподавателями университета ведется работа по подготовке и записи многочасовых образовательных курсов по различным творческим дисциплинам. Проект является неотъемлемой частью учебного процесса. Образовательные курсы, подготовленные участниками проекта, используются для повышения качества и эффективности обучения в университете, а также для всех желающих повысить свой профессиональный уровень подготовки.

Основы 2D графики

Очный курс «Основы 2D графики» учит заниматься творчеством на цифровом планшете. Вы приобретаете навыки художника по персонажам, создаете самых разных героев — людей, антропоморфных животных, фантастических или реальных существ. Все фантастическое или реалистичное окружение, которое есть в играх, мультфильмах и комиксах — это работа художников по окружению и иллюстраторов. В ходе освоения курса проходят лекции по смежным направлениям от профессионалов-практиков, работающих в этой индустрии.

Учащийся получит базовые знания и умения пользоваться:

- графическим редактором
- навыками цифрового рисунка и живописи
- основами концепт-дизайна
- умению настраивать свое рабочее пространство
- основными инструментами 2D графики
- приемами академического рисунка и живописи в своем пайплайне
- умению продумывать дизайн образа и грамотно применять приемы стилизации

В процессе обучения на курсе у вас будет возможность подготовить портфолио необходимое для работы в студиях разработчиков мобильных игр и интернет-приложений:

- цифровым иллюстратором
- концепт-дизайнером
- художником коммерческой цифровой иллюстрации.

Строгановка online

Дистанционные курсы с обратной связью, с выполнением домашнего задания и выставлением оценок.

Такие предметы, как академический рисунок, академическая живопись, пластическая анатомия, история мирового искусства, основы композиции и другие творческие дисциплины предлагаются слушателям проекта.

С помощью дистанционного способа передачи учебного материала, в любой точке земного шара есть доступ к методическим материалам академической школы Строгановского Университета.

Академия искусств
Строгановские традиции

В настоящее время в обществе остро стоит вопрос повышения общего уровня культуры современных детей и молодежи, формирования у них элементарных знаний в области искусств, овладение духовными и культурными ценностями, сохранения и преумножения культурных традиций и наследия.

В контексте художественного мышления понятие школы имеет особую значимость и требует деликатного подхода, что стало стимулом к образованию Академии искусств «Строгановские традиции» в 2014 году.

Профессорско-преподавательский коллектив Академии искусств «Строгановские традиции» состоит из опытных квалифицированных специалистов, имеющих базовое университетское художественное образование: это преподаватели и выпускники РГХПУ им. С.Г. Строганова, что особенно важно ввиду продолжения и сохранения наследия строгановской школы.

Таким образом, Академия искусств «Строгановские традиции» имеет следующие цели:

- способствовать развитию художественного творчества и выявлению одаренности детей, создание условий для эстетического воспитания, духовно-нравственного развития;
- создание образовательной среды, способствующей сохранению академических традиций в обучении детей и молодежи;
- формирование художественной грамотности и эстетического вкуса обучающихся, приобретение ими опыта творческой деятельности;
- подготовку художественно одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства и дизайна.

Академия искусств проводит подготовку по следующим профилям:

Художественная школа

- Академический рисунок,
- Академическая живопись,
- Композиция,
- Скульптура,
- История и теория изобразительного искусства,
- Офорт,
- Линогравюра.

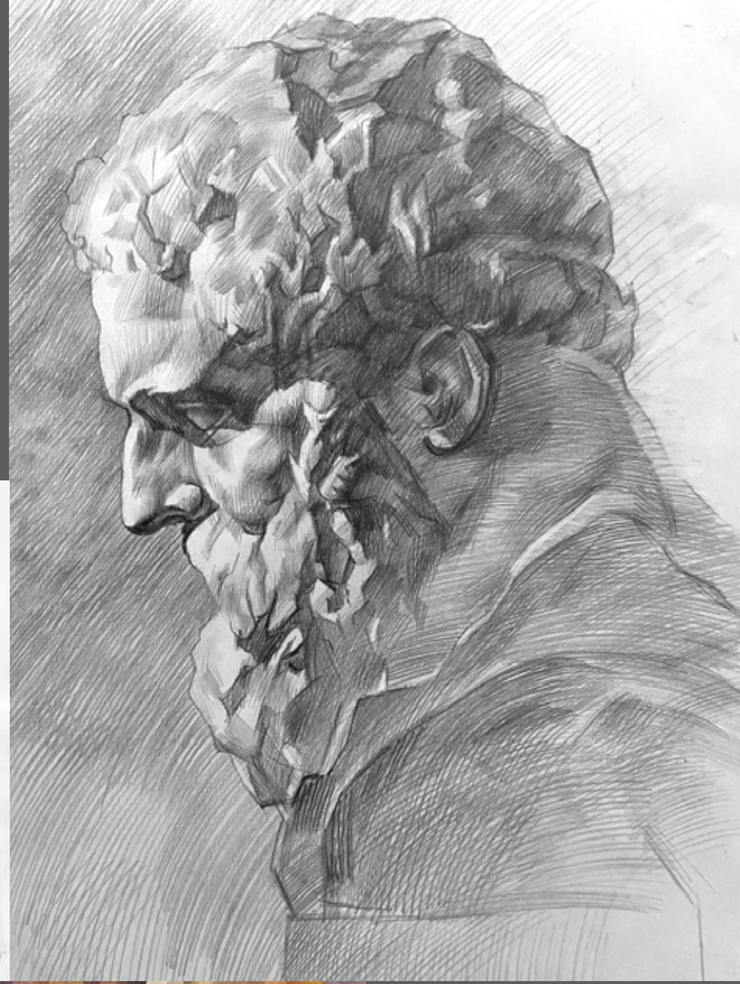
Класс-мастерские

- Класс – мастерская пейзажа,
- Класс – мастерская акварели,
- Класс – мастерская костюмированной модели,
- Класс – мастерская жанровой картины,
- Класс – мастерская академического рисунка,
- Класс – мастерская академической живописи,
- Класс – мастерская иконописи и художественной росписи,
- Класс – мастерская книжной графики и иллюстрации,
- Класс – мастерская пластической анатомии,
- Класс – мастерская натюрморта.

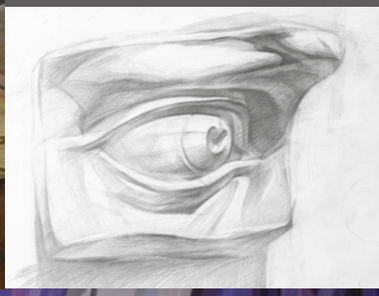

Подготовительные курсы для поступающих в вуз

Подготовительные курсы для поступающих в вуз предназначены для обучения абитуриентов по основным академическим дисциплинам, необходимым для фундаментальной подготовки к поступлению в высшее художественно-промышленное учебное заведение.

В основу методического принципа данного курса обучения положено последовательное ознакомление слушателей Подготовительных курсов с законами и средствами ведения рисунка, этапами работы с живописной постановкой и принципами построения композиции; а также знакомство со спецификой выпускающих кафедр в рамках предмета «Введение в специальность» и «Композиция». Слушатели осваивают законы построения натюрморта и фигуры человека в пространстве; основы пластической анатомии; правила построения целостной композиции на заданном формате листа. Структура обучения направлена на подготовку слушателей к вступительным экзаменам в университет.

Преимущественными характеристиками реализации данной программы являются:

- гибкая структура обучения, подбираемая в соответствии с уровнем подготовки слушателей, а также их возрастом, способностями и потребностями;
- профессорско-педагогический состав университета, участвующий в реализации программ Подготовительных курсов, обладает высоким уровнем профессионализма, что обеспечивает высокое качество образовательных услуг;
- богатые художественные традиции Строгановской школы и обширный учебно-методический фонд способствуют повышению эффективности развития художественных навыков, обучающихся;

Первый уровень «базовый» создан для слушателей, не имеющих художественной подготовки. В течение года слушатели проходят ознакомление с основными принципами и общими понятиями по трём основным дисциплинам: Академический рисунок; Академическая живопись; Основы композиции.

Второй уровень «основной» создан для слушателей, имеющих базовую художественную подготовку (выпускников художественных школ). Курс предназначен для последовательной подготовки абитуриента к сдаче вступительных творческих и профессиональных экзаменов, а также для дальнейшего успешного обучения в РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Третий уровень «продвинутый» создан для слушателей, имеющих основную художественную подготовку (выпускники художественных колледжей, училищ). Курс дает возможность для углубленного изучения творческих и профессиональных дисциплин и направлен на подготовку к вступительным экзаменам в университет.

На третьем уровне слушатель углублённо изучает принципы Строгановской школы по основным дисциплинам: Академический рисунок; Академическая живопись; Композиция. Программы выстроены на основе разбора и выполнения экзаменационных заданий. Также в курс обучения включены дополнительные дисциплины – «Предмет по выбору»: Черчение; Введение в специальность; Короткий рисунок; Этюды; Скетчинг; Композиция №2.

Подготовительные курсы для поступающих в колледж

Подготовительные курсы колледжа дизайна и декоративного искусства — это не только профессиональная подготовка абитуриентов для поступления в колледж, но также и альтернатива городским художественным школам, дающая возможность получить начальное художественное образование в стенах одного из старейших учебных заведений. Занятия проводятся по разработанным ведущими педагогами колледжа программам, рассчитанным на разный уровень знаний и подготовки слушателей.

Первый Базовый уровень, 1 год: для слушателей с 13–14 лет (7 класс), не имеющих художественной подготовки, у которых есть 3 года до поступления. После окончания базового уровня слушатели переходят на основной уровень подготовки.

Программа включает в себя занятия по трем дисциплинам:

- Основы академического рисунка: (рисунки отдельных геометрических тел – куб, призма, цилиндр, конус, пирамида 4-х гранная и т.д.).
- Основы академической живописи: (знакомство с техникой живописи, цветовые технические упражнения и т.д.).
- Основы истории искусства: (образовательный предмет, несущий в себе знания о мировой художественной культуре. Занятия проходят в лекционной форме с обязательным привлечением визуальных средств).

Основной уровень подготовки, для слушателей с 14–15 лет (8 класс), имеющих начальную художественную подготовку.

Программа включает в себя занятия по трём дисциплинам:

- Основы академического рисунка: (рисунки отдельных геометрических тел – линейно-конструктивное построение и светотеневая разработка и т.д.).
- Основы академической живописи: (краткосрочные этюды плодов и веток, натюрморт из двух-трех предметов простой формы со светлыми драпировками, натюрморт в холодной гамме, натюрморт в теплой гамме и т.д.).
- Введение в специальность ДПИ и Дизайн (по отраслям): (курс знакомит слушателей с теорией и практикой по всем специальностям, реализуемым в колледже).

Подготовительные курсы (основной уровень 2-й год)

Курс создан для слушателей, имеющих основную художественную подготовку – выпускники художественных школ и основного уровня.

Программа включает в себя занятия по трём основным дисциплинам:

- Академический рисунок;
- Академическая живопись;
- Композиция.

Экспресс курс – интенсивная программа подготовки к вступительным испытаниям рассчитана на 3 недели по основным предметам:

- Академический рисунок.
- Академическая живопись.
- Композиция.

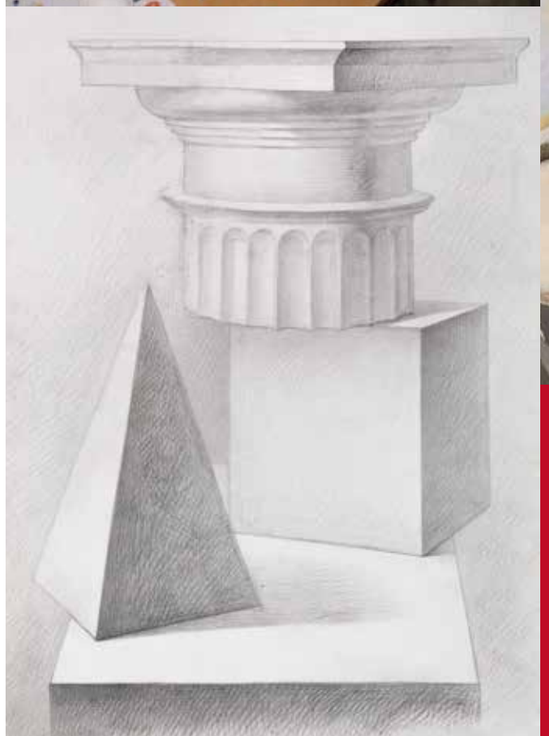

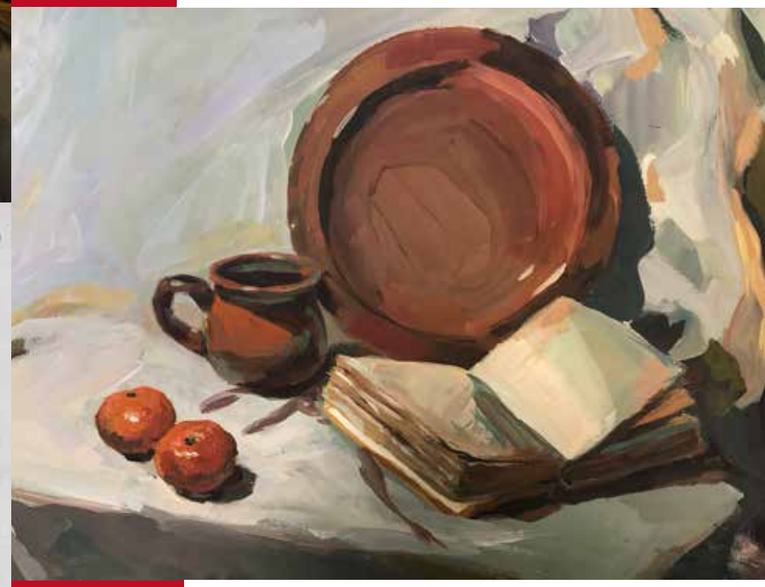

Строгановский детский технопарк

Технопарк, созданный на базе РГХПУ им. С.Г. Строганова, является подразделение института дополнительного образования.

Обучение основам дизайна детей среднего и старшего школьного возраста формирует проектный стиль мышления, так необходимый во всех областях деятельности человека. При этом происходит становление особого эстетического мышления, для которого характерно понимание основных критериев красоты и гармонии. Обучение художественно-образному языку дизайна способствует развитию творческого потенциала ребенка и воспитанию художественного вкуса.

Среди предлагаемых направлений обучения есть как программы рассчитанные на 1-2 года обучения, так и разовые мастер-классы.

Школа реставраторов

Уникальная возможность получить практические навыки по методикам реставрации станковой темперной живописи и стенных росписей. Познакомиться с материалами для написания и реставрации икон. Узнать технологию приготовления клеев для реставрации и красочных составов для иконописи.

Мультимедиа дизайн

Программа предлагает освоить основы проектирование контента, композиции, типографики, цвета, технологии и самой структуры повествования в мультимедийном пространстве. Она включает в себя все необходимые предметы для полного погружения в мультимедийную среду сегодняшнего дня.

Интерактивный дизайн

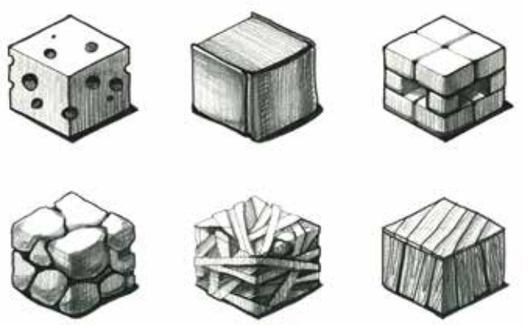
Это прежде всего возможность смешать две реальности: настоящую и цифровую и получить мультивселенную, в которой можно выбирать сферу графики, движущиеся инсталляции и музыку, а можно творить сразу в нескольких направлениях.

Предметный дизайн

Предметный/промышленный дизайн – это особая сфера дизайна, которая создает и совершенствует предметное окружение человека, улучшает качество жизни, гармонизирует отношения человека с окружающей средой.

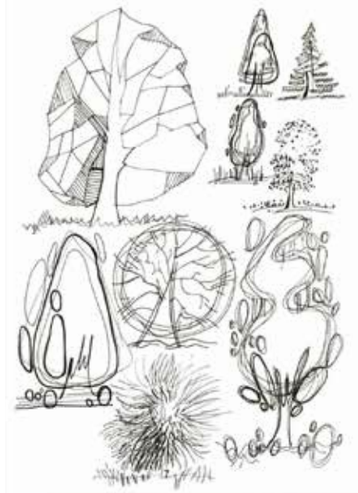
Все занятия предполагают совместную деятельность обучающегося и педагога. Образовательные программы технопарка позволят начинающим ученикам быстро адаптироваться в заданной тематике, овладеть различными техническими и технологическими приемами работы с современными материалами, оборудованием, компьютерным обеспечением и производственными процессами.

Программы формируют у ребенка сознательный подход к выбору профессиональной траектории дальнейшего развития и обучения.

Институт профессионального образования

Колледж дизайна и декоративного искусства

Учебный музей при колледже дизайна и декоративного искусства — явление уникальное. Его уникальность заключается, как минимум, в том, что музей этот возник раньше, чем само училище. Конечно, в момент своего возникновения учебным он ещё не был, но уже тогда — в начале XX века — его называли школой-музеем.

Кустарный музей (именно под этим названием он был известен не одно десятилетие) открылся в 1885 году в самом центре Москвы — у Никитских ворот. Спустя двадцать лет, благодаря щедрости известного благотворителя С.Т. Морозова, к музейным площадкам примкнуло и здание в Леонтьевском переулке.

Коллекция Кустарного музея всё больше и больше расширялась. Пристальное внимание уделялось и практической работе с народными мастерами. Потому-то Кустарный музей стал первой (и на долгое время единственной) в России институцией, в которой осуществлялся комплексный подход к народному искусству. Так что открытие при музее техникума кустарной промышленности было вполне закономерным.

Впервые эта идея пришла в голову всё тому же С.Т. Морозову, который ещё в 1910 году пристроил к левому крылу музейного здания два этажа специально для будущего техникума. Необходимость тесной связи техникума с Кустарным музеем казалась ему очевидной, а непосредственная близость учебного заведения к народному искусству виделась С.Т. Морозову как практическая помощь учащимся.

В 1920 году, несмотря на революционные перемены, техникум был открыт. Он носил название «Московский техникум кустарной промышленности» и с 1922 по 1939 годы находился на территории Кустарного музея. В дальнейшем техникум неоднократно менял свое название и прописку, пока под именем колледжа прикладного искусства не обосновался на Стрелецкой улице.

Основной деятельностью училища, как это и было когда-то задумано С.Т. Морозовым, остается ориентация на изучение и развитие художественных традиций в исторически сложившихся центрах народного искусства России. Отсюда — и те специализации, которые колледж предлагает своим студентам: художественная роспись по дереву, древнерусская живопись, художественный металл, художественная обработка дерева, художественное ткачество и ковроткачество, художественная вышивка, художественное кружевоплетение, дизайн.

Учебный музей, все эти десятилетия существующий в стенах училища, постоянно пополняет свои фонды за счёт лучших студенческих работ. На сегодняшний день его коллекция, основа которой была заложена еще во времена Кустарного музея, насчитывает более четырех тысяч предметов. Имеется здесь и методический фонд рисунка, живописи и композиции с более чем 50 000 единиц хранения.

Работы, хранящиеся в фондах музея, регулярно становятся участниками, а часто и победителями, многочисленных выставок. Возможно, самой громкой победой стала в своё время победа на Всемирной Парижской выставке, где училище за свои работы получило Гран-При и три золотые медали.

Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В.М. Васнецова

С 1885 года Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени великого русского художника Виктора Михайловича Васнецова готовит талантливых художников и мастеров, определяющих развитие традиционных художественных промыслов России.

История колледжа ведется от подмосковной усадьбы Абрамцево, когда-то принадлежавшей меценату, знатоку и истинному ценителю русского искусства Савве Ивановичу Мамонтову. В 1870 годах здесь появляется художественный кружок, в котором работали такие выдающиеся русские художники, как В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель, В.Д. Поленов и другие.

Произведения народного искусства, собранные участниками кружка по окрестным деревням, стали основой для создания в Абрамцеве музея народного искусства и нескольких учебных художественных мастерских — столярной, гончарной и мастерской женских рукоделий.

Благодаря Е.Г. Мамонтовой и Е.Д. Поленовой большое развитие получила художественно-столярная мастерская, образованная в 1885 году, которая и положила начало Абрамцевскому колледжу.

В 1890–1910-е гг. на деятельность абрамцевской мастерской в учебной и производственной работе большое влияние оказали Кустарный музей и Строгановское училище. Музей курировал устройство выставок и сбыт изделий мастерских Абрамцева и Сергиевского посада.

Строгановский выпускник Константин Васильевич Орлов, директор Абрамцевской художественно-ремесленной мастерской (1918–1930 гг.), отстаивал сохранение основных принципов подготовки мастеров промыслов.

В 1920-х гг. К.В. Орловым в учебном заведении был создан «Кабинет художественных образцов», фактически музей, в котором хранится сейчас более 2500 экспонатов — произведения Елены Дмитриевны Поленовой, Виктора Михайловича Васнецова, ведущих мастеров промыслов и дипломные работы выпускников. С каждым годом коллекция пополняется новыми произведениями молодых художников, прошедших сильную школу с традициями и богатой историей.

Сегодня также существует постоянная экспозиция, в которой представлены эскизы мебели, сделанные Е.Д. Поленовой; шкафчик, изготовленный по эскизу В.М. Васнецова с его личной подписью; образцы мебели, выполненные в столярной мастерской в 1920-х годах, и, конечно, лучшие образцы дипломных работ выпускников. Вход в кабинет украшает массивная дубовая дверь с лазом для кота, изготовленная по эскизу Е.Д. Поленовой.

Большое влияние на творчество будущих художников промыслов оказывает возможность изучения ими произведений традиционного народного искусства в музее колледжа. Студенты могут делать зарисовки, обмеры и использовать все предметы экспозиции для копирования. Экспонаты музея постоянно участвуют в Российских выставках и получают высокие награды.

Красносельское училище художественной обработки металлов

Красносельское училище художественной обработки металлов ведет свое начало с 1897 года, когда в селе Красном Костромской губернии по инициативе самих сельчан и уездного земства был основан класс технического рисования. Подобное начинание не было случайным, ювелирный промысел был известен в Красном еще с XVI века, и целью нового учебного заведения было придать красносельскому ювелирному делу более высокий художественный уровень.

Руководителем класса технического рисования был назначен выпускник Строгановского училища С.Г. Монастырский, а спустя семь лет на базе этого класса появилась Художественно-ремесленная учебная мастерская (ХРУМ). Среди преподавателей здесь была выпускница Строгановского училища К.А. Апухтина, а также художник и мастер техники скани И.А. Дерябин, с именем которого и связано рождение Красносельской скани. В дореволюционные годы учащиеся ХРУМ неоднократно выставляли свои работы на международных выставках. Именно тогда мастерская, а впоследствии и училище, стали подлинными хранителями традиций художественной обработки металлов: эмаль, гравировка, скань, чеканка, литье, всечка, — все эти техники преподаются в училище до сих пор.

В коллекции методического фонда — музея училища хранятся ювелирные изделия, выполненные из серебра с натуральными вставками в характерном для начала XX века стиле модерн. Столовые принадлежности, канцелярские изделия, изделия для интерьера, созданные в техниках чеканки, гравировки и литья, заслуживают внимательнейшего изучения, а подлинным украшением коллекции являются экспонаты, выполненные в технике «литье в землю» и литье по «живой натуре», — экспонаты, в которых соединились мастерство знаменитых Красносельских литейщиков и высокая художественная подготовка.

Гордость училища — собрание методических пособий, которое было приобретено при образовании учебной мастерской. Сюда входят гипсовые рельефы, изделия из металла, чеканка, художественная керамика из фондов Строгановского училища, орнаменты на вазах, орнаментальные таблицы, работы учеников, копии работ известных художников Санкт-Петербургского училища барона Штиглица, каслинское литье, альбом-собрание А. Звенигородского «Византийские эмали», выпуска 1892 года. В последующие годы методический фонд пополнился коллекциями резьбы по кости, камнерезного промысла, росписями по дереву, строчевышивальными изделиями, а также изделиями сканого и эмальерного промысла. Особое место в коллекции занимают изделия Красносельских кустарей — мастеров ювелирного промысла, выполненные в период с XVI по начало XX века. Среди экспонатов — сундуки, шкатулки, литье, чеканка, гравировка и произведения, относящиеся к православному религиозному искусству, в том числе, деревянные резные венцы. Коллекция музея также включает в себя изделия Профтехшколы, которая была организована в 1934 году. Здесь традиции народного промысла и школы ХРУМ нашли свое продолжение в ювелирных изделиях, изделиях для интерьера и посудной группе.

Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж

Кунгурский государственный художественно-промышленный колледж — одно из уникальных учебных заведений Прикамья. Сохранение многолетних художественных традиций привлекает в этот маленький уральский городок студентов не только со всей России, но и из других стран. Здесь готовят профессионалов во многом уникальных специальностей: камнерезов, керамистов, мастеров резьбы по дереву, мастеров художественной обработки металла, специалистов в области художественного ткачества и ковроткачества, специалистов по художественной росписи по эмали. Особой гордостью колледжа является отделение художественной обработки камня.

За время существования существования колледжа здесь тщательно собирались лучшие курсовые и дипломные проекты студентов, а также работы мастеров-педагогов. Эти работы всегда хранились в кабинете художественных образцов. Благодаря этой коллекции, колледж по праву стал своеобразным методическим и учебным центром для педагогов школ, руководителей изостудий, преподавателей эстетики не только Кунгура, но и всего Пермского края.

В 2006 году было принято решение открыть в выставочном зале колледжа постоянно действующую экспозицию «Музыка в камне». Эта выставка знакомит посетителей не только с современным состоянием камнерезного промысла на Урале, но и с его историей, отражая развитие промысла с 20-х годов XX века до наших дней.

Экспозиция имеет хронологический характер. Самые ранние из представленных здесь работ датированы началом прошлого века, когда на реке Ирень были обнаружены залежи поделочного камня. Правда, по большей части изделия из камня того времени имели не столько художественное, сколько утилитарное значение (пуговицы, ременные пряжки, рамки для фотографий, чернильницы). О совершенстве техники говорить еще не приходилось, да и на сам характер материала те первые камнерезы обращали не слишком много внимания.

С открытием в 1936 году Кунгурской камнерезной школы, с приходом в промысел новых художников изменился подход к созданию предметов из камня, появился новый ассортимент. Выпускники школы разрабатывали образцы изделий с использованием новых для них технологий (флорентийская мозаика, инкрустация). С течением времени в изделиях органично зазвучал исходный материал, улучшились их декоративные качества, возросла их художественная ценность.

Предметы, представленные в коллекции, являются лучшими образцами особого стиля, сложившегося за долгие годы работы камнерезной школы города Кунгура. Многие изделия, находящиеся в музее, с успехом, экспонировались на различных союзных и международных выставках.

Музей колледжа служит источником вдохновения и хранителем драгоценных традиций для новых поколений студентов. Экспозиции музея ежегодно пополняются новыми экспонатами, вызывающими большой интерес у посетителей.

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна

Нижний Тагил был исторически сложившимся местом русского кустарного промысла. Художественное чугунное литье Урала, достигшее блестящих успехов в середине XVIII века, многим обязано Нижнему Тагилу. Именно здесь формировались, а затем получили расцвет художественные промыслы и ремесла по обработке металла, камня, художественной росписи на металле. Например, изготовление расписных лаковых изделий — подносы, ковши, обшитые железом сундуки, покрывались лаковой живописью.

Славе этих изделий способствовали хорошие качества нижнетагильского железа, а, кроме того, — масляный лак, известный под названием «тагильский». Изобретение рецепта этого лака и создание мастерской по росписи подносов принадлежит А.С. Худоярову, основавшему целую династию художников Худояровых. К сожалению, в конце XIX века промысел этот прекратил свое существование.

Новый всплеск художественной жизни города пришелся на предвоенные годы. Так, в декабре 1936 года при художественном отделе Нижнетагильского краеведческого музея была создана художественная студия. В числе студийцев был и будущий директор Нижнетагильского художественного училища А.Я.Кравченко.

В годы Великой Отечественной войны в Нижний Тагил были эвакуированы художники из разных городов, которые активно включились в творческую работу в городе. Это объединение художников оказалось настолько жизнедеятельным, что уже в 1942 году в Нижнем Тагиле было создано отделение Союза художников РСФСР, а также стали регулярно устраиваться многочисленные выставки. К слову, произведения, экспонировавшиеся на этих выставках, и явились основой открытого 30 сентября 1944 года в бывшем Первомайском клубе музея изобразительного искусства.

А вскоре после открытия музея в городе появилось и Художественно-промышленное училище (ныне — Уральский колледж прикладного искусства и дизайна). Училище это продолжило традиции Нижнетагильской школы живописи, учрежденной еще Н.Н. Демидовым в 1806 году для подготовки художников декоративно-прикладного профиля.

Первый набор в училище производился лишь на два отделения — живописное и скульптурное, но уже год спустя к ним добавились скульптурно-камнерезно-гранильное и формовочно-литейно-чеканное. Активно развивалась и выставочная деятельность.

В настоящее время мастерские училища располагают достаточно мощной базой станков и оборудования, с помощью которых создаются в материале дипломные проекты. Свои творческие работы студенты представляют на городских, областных и всероссийских выставках: «Тагильская мастерица», «Металл, камень, идея», «Мастер года по декоративно-прикладному искусству», «Молодые дарования России», «Ладья». А с 2004 года колледж совместно с музеем «Горнозаводской Урал» является организатором научно-практических конференции «Худояровские чтения», целью которых является изучение и сохранение традиций в Уральских художественных промыслах.

УДК 7.03
ББК 85+74.268.5
ISBN 978-5-87627-279-9
Р-74

Российский государственный
художественно-промышленный
университет имени С.Г. Строганова

Руководитель проекта С.В. Курасов
Редакторы: А.Н. Лаврентьев, С.С. Селицкий, К.Н. Удалов,
Л.Н. Корнева, Е.Е. Кузнецов
Дизайн, верстка: С.С. Селицкий
Фото: С.С. Селицкий, А.А. Лазарев, А.С. Селицкий

Печатается по решению
Ученого совета РГХПУ им. С.Г. Строганова

Подготовлено к печати
редакционно-издательским
отделом РГХПУ им. С.Г. Строганова

Отпечатанно в типографии «ПОЛЕЗНАЯ ПОЛИГРАФИЯ»
Тираж 500 экземляров

РГХПУ им. С.Г. Строганова
125080 г. Москва, Волоколамское ш., 9
Тел.: +7 (499) 158-7071; e-mail: info@mghpu. ru; www.mghpu.ru

RGHPU (Stroganov University)
Russia, 125080 Moscow, 9 Volokolamskoie highway.
Tel.: +7 (499) 158-7071; e-mail: info@mghpu. ru; www.mghpu.ru

Колледж дизайна и декоративного искусства
127018, г. Москва, ул. Стрелецкая д.2
Тел.: +7 (495) 689-4338; www.mghpu.ru

College of Design and Decorative Arts
Russia, 127018 Moscow, 2 Streletskaya street
Tel.: +7 (495) 689-4338; www.mghpu.ru

© ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова», 2024
© Колледж дизайна и декоративного искусства «РГХПУ им. С.Г. Строганова», 2024
© Абрамцевский филиал ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова», 2024
© Красносельский филиал ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова», 2024
© Кунгурский филиал ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова», 2024
© Уральский филиал ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С.Г. Строганова», 2024