

УДК 7.03+738.4

DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-730-739

**КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ:
САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ХРАМА, ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО МЕТРО»**

Ирина Ю. Перфильева

*Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия,
pefileva-irina@yandex.ru*

Аннотация

Обзор докладов, прочитанных на заседании круглого стола «Монументально-декоративная эмаль в архитектуре: сакральное пространство храма, общественное пространство метро», состоявшегося 3 апреля 2024 года в Российской академии художеств, очерчивает проблемы, связанные с развитием художественной эмали, как самостоятельного вида пластических искусств в контексте современных художественно-стилистических тенденций, эволюционирующих на стыке декоративного, станкового и монументального искусств. Круглый стол был организован и проводился Отделом художественных проблем дизайна, декоративного и народного искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств при поддержке Отделений дизайна и декоративных искусств РАХ.

Целями круглого стола стали осмысление современного состояния этого вида искусства: выявление и формулирование творческих задач, стоящих перед мастерами в декоративном, станковом и монументальном искусстве в контексте активного храмового строительства в России, обмен практическим опытом освоения новых материалов и новационных технологий художественного эмалирования, а также введение в научный оборот информации о применении монументально-декоративных эмалей в архитектурных объектах последней четверти XX — начала XXI века.

Ключевые слова: монументально-декоративная эмаль, художник-эмальер, эмальерная живопись, общественное пространство

Для цитирования: Перфильева И.Ю. Круглый стол «Монументально-декоративная эмаль в архитектуре: сакральное пространство храма, общественное пространство метро» // Academia. 2024. №4. С. 730–739. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-730-739

**ROUND TABLE DISCUSSION
MONUMENTAL AND DECORATIVE
ENAMEL IN ARCHITECTURE:
SACRED SPACE OF THE TEMPLE,
PUBLIC SPACE OF THE METRO**

Irina Yu. Perfilieva

*Research Institute of Theory and History of Fine Arts
Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,
pefileva-irina@yandex.ru*

Abstract

A review of the papers presented at the round table “Monumental and decorative enamel in architecture: sacred space of the temple, public space of the metro”, held on April 3, 2024 at the Russian Academy of Arts, outlines the issues associated with the development of artistic

enamel as an independent type of plastic arts in the context of modern artistic and stylistic trends evolving at the junction decorative, easel and monumental arts. The discussion was prepared and held by the Department of Artistic Problems of Design, Decorative and Folk Art of the Scientific Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts with the support of the Department of Design and Decorative Arts of the Russian Academy of Arts.

The aim of the round table was to understand the current state of this art form.

The participants in the discussion sought to identify and formulate the creative tasks facing today in the context of active church construction in Russia for professionals in decorative, easel and monumental art, and exchanged practical experience in mastering new materials and innovative technologies of artistic enameling. One of the goals of the meeting was to introduce into scientific circulation information about the use of monumental and decorative enamels in architectural objects of the last quarter of the 20th – early 21st centuries.

Keywords: monumental and decorative enamel, enamel artist, enamel painting, public space

For citation: Perfilieva, I.Yu. (2024), "Round table discussion Monumental and decorative enamel in architecture: sacred space of the temple, public space of the metro" // *Academia*, 2024, no 4, pp. 730–739. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-730-739

Современная художественная эмаль — один из динамично развивающихся видов искусства, который постоянно находится в поле активной творческой и научно-просветительской деятельности Российской академии художеств. В течение последнего времени этой теме было посвящено немало мероприятий. Регулярно творческие симпозиумы проводит отделение Дизайна Российской академии художеств. Художник-эмальер Отделения декоративных искусств — член-корреспондент Российской академии художеств Е.Е. Матько совместно с Творческим союзом художников России, Российским государственным художественно-промышленным университетом имени С.Г. Строганова при участии Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штигица, а также областных музеев и региональных вузов и творческих организаций организовал и провел множество выставок, посвященных художественной эмали в творчестве мастеров, работающих в разных видах искусства.

В этом процессе активно участвует и Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. 3 апреля 2019 года Отделом Декоративного и народного искусства был проведен круглый стол «Стилистические тенденции и технико-технологические эксперименты в современной российской художественной эмали: мастера и школы». Он был посвящен прежде всего художественной эмали в станковом и декоративно-прикладном искусстве. Круглый стол, прошедший 3 апреля 2024 года, продолжил эту тему на материале монументально-декоративной эмали, которая в настоящее время широко применяется при декорировании внутреннего пространства и фасада восстановленных и новых православных храмов, а также при оформлении общественных пространств (кафе, аэропортов и др.), в том числе перронных залов станций Московского метрополитена в 1990–2010-е годы.

В заседании круглого стола приняли участие научные сотрудники и художники-эмальеры, члены-корреспонденты и академики Российской академии художеств, представители высших учебных заведений — Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штигица, Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова, отечественных и международных российских творческих центров и мастерских эмальерного искусства — Центра «Эмалис» А.А. Кариха (Ярославль) и Мастерской Н.М. Вдовкина (с. Побегайловка, Минеральные Воды). Опытом практической работы с новыми материалами,

Ил. 1. Круглый стол «Монументально-декоративная эмаль в архитектуре: сакральное пространство храма, общественное пространство метро». 3 апреля 2024 года. Российская академия художеств. Белый зал. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

освоения новых технологий, на новых объектах и в новых социокультурных условиях поделились художники-эмальеры из Екатеринбурга, Иркутска, Москвы, Ростова Великого, Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Ярославля. Всего подали заявки и выступили с сообщениями 20 человек.

С приветствиями участникам круглого стола выступили: первый вице-президент Российской академии художеств, академик Российской академии художеств Калинин Виктор Григорьевич; вице-президент Российской академии художеств, академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Кочемасова Татьяна Александровна; академик-секретарь отделения декоративных искусств Российской академии художеств, академик Российской академии художеств Савельева Любовь Ивановна.

Они отметили высокий статус художественной эмали в контексте современных пластических искусств, разнообразие форм и видов ее развития от декоративно-прикладных и станковых произведений до применения в архитектурных объектах, а также новационный характер в использовании новых материалов и технологий эмалирования.

Исходя из заявленных тем выступлений, программа круглого стола была разделена на нескольких блоков.

Первый был посвящен творчеству художников-монументалистов в эмальерном искусстве, организации и проведению в России творческих симпозиумов, освещению индивидуальных авторских технико-технологических методик в работе с эмалями, анализу международного опыта применения техник эмали в городском пространстве.

Независимый исследователь, почетный член Российской академии художеств М.Л. Терехович в докладе «Симпозиумы по эмали художников-монументалистов 1970–1990х годов» подробно изложила историю организации творческих симпозиумов художников-монументалистов, работавших в эмальерном искусстве в этот период. Она отметила роль международного симпозиума в Кечкемете (Венгрия) в освоении советскими художниками экспериментов с эмалью как еще одной техникой монументально-декоративного искусства. Отечественные симпозиумы в Сочи, в мастерской Н.М. Вдовкина близ Минеральных Вод (1980-е), в Ярославле и Ростове Великом (в 1990-е) способствовали расширению географии эмальерного искусства, активизации выставочной деятельности. Работа монументалистов с художественной формой изменила их мышление. Сложилась

Ил. 2. Российская академия художеств. Белый зал. 3 апреля 2024 года. Участники конференции. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

когорта мастеров, которые применяли эмаль для оформления общественных пространств светской и храмовой архитектуры.

Доктор искусствоведения, доцент, главный научный сотрудник Отдела художественных проблем дизайна, декоративного и народного искусства Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств И.Ю. Перфильева в докладе *«Монументально-декоративная эмаль в современной архитектуре России: от сакрального до общественного пространства»* на примере произведений ведущих российских художников-эмальеров и монументалистов: от В.М. Васнецова и М.К. Тенишевой до ведущих современных монументалистов — З.К. Церетели, Н.М. Вдовкина, И.В. Николаева, А.М. Ладуга, выявила истоки и проанализировала эволюцию монументально-декоративной эмали от самостоятельного арт-объекта, до синтеза художественной эмали с архитектурой, включая станции Московского метрополитена, современные православные храмы и другие общественные сооружения. Были продемонстрированы наиболее удачные примеры синтеза художественной эмали и архитектуры в контексте проблемы решения декоративного ансамбля.

Вице-президент Российской академии художеств, академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения Т.А. Кочемасова посвятила свое выступление *«Технико-технологические особенности монументально-декоративных эмалей З.К. Церетели»* творчеству в горячих эмалях Президента Российской академии художеств, народного художника Российской Федерации, одного из крупнейших отечественных художников-монументалистов. На примере его произведений, созданных в разные годы, автор исследовал эволюцию эмальерного искусства мастера и основные темы станковых работ. Особое внимание в докладе уделено особенностям авторской техники художника и его секретам эмалирования.

Народный художник Российской Федерации, генеральный директор Международного творческого центра эмальерного искусства «Эмалис» А.А. Карих в сообщении *«Станковая современная горячая эмаль в интерьере и монументальном искусстве»* поделился своим личным опытом подготовки художников-профессионалов к освоению технологий эмальерной живописи, которые могут быть использованы в монументальном и станковом искусстве, в росписи церковной утвари и написании икон, в интерьерных произведениях больших размеров для оформления метро и общественных помещений, представил действующую материально-техническую базу центра «Эмалис» с муфельными печами,

Ил. 3. Российская академия художеств. Белый зал. 3 апреля 2024 года. Участники конференции. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

позволяющими обжечь лист меди 65×100 см. Он также рассказал об обширной выставочной деятельности центра «Эмалис», работе по организации обмена творческим опытом.

В следующем блоке художники-эмальеры различных региональных школ представили свой опыт технико-технологических особенностей при создании крупноформатных произведений, при разработке программы изучения техник горячей эмали.

Художник-эмальер М.А. Селищев в докладе *«Международный опыт применения техники эмали в городском пространстве. Фабрика OMERAS, немецкие технологии»* кратко очертил многовековой опыт использования эмали в архитектуре, основываясь на немецких технологиях фабрики OMERAS, сосредоточил внимание на возможности применения эмали в архитектуре. Завершая свое выступление, он подробно остановился на использовании новых технологий эмали в архитектуре в России сегодня и проблемах, связанных с отношением заказчиков к произведениям с художественной эмалью, а фактически с отсутствием широкого спроса на это искусство.

Художник-эмальер С.С. Андрейко в своем сообщении *«Некоторые технические особенности создания крупноформатных эмалевых произведений»* поделился ключевыми особенностями ювелирной эмали как материала для живописи, рассказал о некоторых практических аспектах работы с этим материалом и немного о возможностях его применения в создании монументально-декоративных произведений.

Профессор кафедры монументально-декоративной живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица С.П. Пономаренко, выступая с докладом *«Разработка программы изучения техники горячей эмали на основе выемчатой и расписной лиможской эмали студентами кафедры монументально-декоративной живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица»*, поделилась опытом преподавания традиционных техник эмали и организацией процесса практической работы студентов в этом направлении. Опытный художник-практик — она подробно остановилась на следующих аспектах учебной программы: оборудование мастерской, палитра художника по эмали, техники художественной эмали, инструменты. Кроме того, представила разработанный педагогами-эмальерами — профессором С.П. Пономаренко и старшим преподавателем С.Н. Крыловым, учебный план эмальерной мастерской кафедры монументально-декоративной живописи, состоящий из следующих

Ил. 4. Российская академия художеств. Белый зал. 3 апреля 2024 года. Участники конференции. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

разделов: 1) Копия лиможской расписной эмали; 2) Творческая расписная эмаль; 3) Копия перегородчатой эмали; 4) Творческая перегородчатая эмаль.

Далее — речь шла о синтезе сакрального и монументального в применении современной художественной эмали, представлении конкретных художественных объектах в малых и больших архитектурных формах: в иконостасе, своде, портале, фасаде храмов и реставрации изделий с эмалью.

Доцент кафедры композиционно-художественной подготовки Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова И.А. Шарипов в докладе «*Современная горячая эмаль. Синтез сакрального и монументального*» рассмотрел развитие эмальерного искусства в XX веке (технологии, концепции) как художественного феномена, обусловленного преобразованием установленных традицией приоритетов. В основе этого процесса — корреляция с монументальным искусством в творчестве ряда художников-монументалистов. Докладчик подчеркнул, что данная связь качественно иным образом переопределяет художественную прагматику горячей эмали в современном контексте. В результате она трансформируется в самостоятельный вид искусства.

Кандидат искусствоведения, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Я.А. Александрова, посвятив свое выступление теме «*Эмаль в пространстве храма*», обратила внимание на то, что в Европе эмаль со времен средневековья применялась для выражения трансцендентной сущности христианских образов. В эпоху Возрождения эмаль в основном использовалась в качестве техники декорирования церковной утвари и одежды. На рубеже XIX–XX веков эмаль возвращается в монументально-декоративное оформление храма, а на стыке XX и XXI века христианская церковь вновь становится основным заказчиком. Эмаль широко используется при создании монументально-декоративного убранства храма благодаря своим особым свойствам, благодаря которым лучше других технологий монументального искусства передает ощущение присутствия божественных сил.

Старший преподаватель кафедры основ архитектурного проектирования Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Г.Д. Шестаков представил доклад «*Базилика Святого Марка в Венеции: трансформация преграды. Архитектура/эмаль*», в котором рассмотрел феномен эмальерного произведения — Пала Д'Оро базилики Святого Марка (XI в., Венеция), как образец синтеза монументального и сакрального. Докладчик

Ил. 5. Российская академия художеств. Белый зал. 3 апреля 2024 года. Участники конференции. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

подчеркнул, что пространство раскрывается в единой осевой траектории, где происходит масштабирование и трансформация преград, в которых заключено *развитие/раскрытие/воплощение* как формального, так и семантического планов, монументального и сакрального.

Художник-эмальер, член-корреспондент Российской академии художеств И.Н. Бондаренко посвятил выступление *«Горячая эмаль на фасадах храмов»* презентации своих творческих проектов по применению художественной монументально-декоративной эмали в создании убранства внутреннего пространства и фасадов храмов в Московской области: Казанской иконы Божией Матери в деревне Бушарино, Вознесения Господня в Звенигороде и Архангела Михаила в Путилково (Москва). В этой работе участвовали и другие ведущие художники-эмальеры из Москвы (С.С. Муршудова, Е.Е. Матько) и других городов России (Н.М. Вдовкин). В архитектурно-художественный комплекс вошли образы для иконостаса и фасадные эмалевые иконы, а также малые архитектурные формы: грот и скульптурные композиции для монастырской территории. Художник поделился некоторыми технико-технологическими приемами работы в монументально-декоративной эмали.

Доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица О.О. Лысенкова, выступая с сообщением *«Надвратные иконы в технике горячей эмали в деревянных храмах и часовнях Водлозерья»*, поделилась впечатлениями от творческого путешествия по Заонежской области Карелии — Национальному парку «Водлозерье». Этот многолетний проект привел художника к осознанию своей гражданской ответственности, пониманию того, что историческое прошлое является неотъемлемой частью культуры, источником знаний и идей, прорастающих в будущее. В результате у нее сформировалось влечение к вечным монументальным образам, присущим христианской традиции русского искусства. Философской основой произведений художника, созданных для больших и малых архитектурных объектов «Водлозерья», послужило учение академика В.И. Вернадского о влиянии на развитие человечества биосферы Земли и теория ноосферы («сфера Разума») как особого состояния биосферы.

Кандидат искусствоведения, и. о. зав. кафедрой монументально-декоративной живописи, профессор А.Ю. Агафонова и доцент той же кафедры Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова Е.Е. Матько в сообщении *«Монументальная эмаль в художественном решении пространства православного храма (часовня Рождества Пресвятой*

Ил. 6. Российская академия художеств. Белый зал. 3 апреля 2024 года. Участники конференции. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

Богородицы села Иживцы, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве)» представили примеры авторских работ Е.Е. Матько в технике горячей эмали, созданных для архитектурных пространств часовни Рождества Пресвятой Богородицы в с. Иживцы и церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Москве. Художники подробно осветили основные этапы проекта от создания идеи до его реализации.

Художник-эмальер, почетный член Российской академии художеств Е.Н. Вдовкина в своем выступлении *«Творческие поиски долговечной технологии для иконописи»* рассказала о личном творческом опыте иконописания в технике горячей эмали. Опираясь на профессиональный опыт родителей, она стала работать самостоятельно и создала свою технологию поэтапного нанесения эмалевых красок с минимальным количеством обжигов. Художник отметила, что иконы в технике горячего эмалирования для фасадов храмов становятся сейчас очень популярными из-за стойкости к атмосферным условиям. Поэтому очень важно, работая с новыми материалами и применяя новационные современные технологии, творить в рамках канона. При этом эмальер особо отметила трудности искусства иконописания, так как в нем соединяются человеческие возможности и божественное начало.

Художник-эмальер Т.В. Киселева, выступая с темой *«Горячая эмаль по скани с росписью: универсальная техника для создания художественного образа храма»*, поделилась личным творческим опытом применения выбранной техники на примере храмовых комплексов Архангела Михаила и Ксении Петербургской в с. Дунино Московской области (надвратные и фасадные иконы, иконы на поклонных крестах, на святых источниках и памятниках); Никольского храма XVII века в с. Николо-Урюпино Московской области; Покровского храма при детской Морозовской больнице в Москве; Князь-Владимирского храма в Балашихе Московской области; Троицкой церкви на Юрьевой горе Архангельской области (рака с иконами для мощей св. прп. Диодора и др.). Художник также рассказала об уникальных свойствах эмали по скани с росписью.

Художник-эмальер О.И. Зуева представила сообщение *«О серии из тринадцати аналойных икон, выполненных в технике горячей эмали, для домового храма Троицы Живоначальной при Московском государственном областном университете»*. При создании этого первого для художника крупного проекта (2014) она уделила большое внимание выбору художественных образцов, авторски переложила многие техники ювелирных эмалей для исполнения эмалевых икон, творчески переосмыслила их роль в пространстве храма и практичность

Ил. 7. Российская академия художеств. Белый зал. 3 апреля 2024 года. Участники конференции. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

использования эмали в культовом пространстве. Тринадцать аналойных икон с сюжетами праздников были заказаны священником Федором Котрелевым. Краски ювелирных эмалей отличаются особенно глубоким цветом, сиянием, плавностью форм, возможностью выкладывать материал кабошоном, делая гладкую поверхность слегка выпуклой. Все это чрезвычайно обогащает художественно-выразительный язык эмалевых икон. Сюжеты выбирались из итальянских и византийских мозаик XI века, традиционной русской иконописи и миниатюры.

Старший преподаватель кафедры монументально-декоративной живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица С.Н. Крылов в докладе *«Опыт выполнения декоративных эмалей для ковчегов с мощами св. преп. Антония Великого и сщмч. Киприана Карфагенского»* рассказал об опыте выполнения эмалевых панно для реконструкции ковчегов с мощами св. преп. Антония Великого и сщмч. Киприана Карфагенского. Это две последовательные части коллективного проекта, выполненного педагогами кафедр художественной обработки металла и монументально-декоративной живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Работа над символическим переосмыслением образов ковчегов началась летом 2018 года по инициативе Владыки Митрофана, архиерея Русской Православной Церкви, митрополита Мурманского и Мончегорского.

Старший преподаватель кафедры композиционно-художественной подготовки Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова О.А. Беркович посвятила свой доклад *«Сакральное и монументальное в эмалях Б.Н. Клочкова»* творчеству одного из ведущих художников-монументалистов Екатеринбурга. Используя метод визуального анализа, автор выявила точки соприкосновения монументального и сакрального в эмалях Б.Н. Клочкова и установила, что они получают пластическое выражение через материал и различные технико-технологические подходы, а также иконографию.

В завершение участникам круглого стола был представлен творческий проект современного жилого дома, декорированного произведениями в технике финифти, актуализирована проблема взаимоотношений заказчика и художника как исполнителя. Заслуженный художник Российской Федерации В.И. Поляков в своем сообщении *«Традиционная финифть и декоративная горячая эмаль в пространстве человеческого бытия»* рассказал о проекте художников народного

Ил. 8. Российская академия художеств. Белый зал. 3 апреля 2024 года. Участники конференции. Фотографии Елены Клембо, пресс-служба РАХ.

художественного промысла «Ростовская финифть» по оформлению предметов большого размера в интерьере частного дома (2012–2013). Работы были выполнены с применением расписных горячих, перегородчатых эмалей и традиционной миниатюрной живописи по финифти. Перед художественным руководителем проекта, автором всех эскизов (В.И. Поляковым — *И. П.*) и другими художниками не стояла задача оформления интерьера в целом. Предметы интерьера должны были отразить традиционные особенности художественного промысла. Также в декор интерьера были включены элементы, выполненные в технике резьбы по ганчу. Докладчик высказал мнение, что узбекская резьба по гипсу и многоцветные ювелирные перегородчатые горячие эмали гармонично сочетаются и дополняют друг друга многослойностью и ритмом орнаментов.

Предполагается, что доклады участников круглого стола составят основную часть сборника статей (коллективной монографии), посвященного теме «Монументально-декоративная эмаль в архитектуре: сакральное пространство храма, общественное пространство метрополитена», подготовка которого планируется в 2025 году.

Видеозапись конференции доступна по ссылке:

<https://rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=60235>

Круглый стол на тему «Монументально-декоративная эмаль в архитектуре: сакральное пространство храма, общественное пространство метрополитена».

Российская академия художеств. Москва, 3 апреля 2024 года.

Информация об авторе

Ирина Ю. Перфильева, доктор искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; perfileva-irina@yandex.ru

Author Info

Irina Yu. Perfileva, Dr. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; perfileva-irina@yandex.ru