

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ХУДОЖНИКОВ АО «ГОЗНАК» ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ И ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

Н. Д. Алексеева (Санкт-Петербург, АО «Гознак»)

Аннотация: В статье рассматривается новое направление в деятельности выставочного комплекса АО «Гознак» — проекту по развитию творческого потенциала художников через образовательные модули и творческие конкурсы.

Ключевые слова: художники АО «Гознак», профессиональное развитие, художественные традиции, образовательные модули, творческие конкурсы.

С момента учреждения в 1818 г. Экспедиции заготовления государственных бумаг (предшественницы АО «Гознак») приоритетным направлением деятельности предприятия являлось обеспечение высокого художественного уровня выпускаемой продукции. В работе над созданием банкнот, монет, документов, ценных бумаг, марок, художественных книжных изданий в разное время принимали участие такие видные мастера как И. Я. Билибин, М. О. Микешин, Н. В. Набоков, А. И. Шарлемань, Р. Г. Заррин, И. Д. Шадр, И. И. Дубасов и др. Их творчество не только задавало высочайшую планку качества выпускаемой продукции, но и сформировало устойчивые художественные традиции, которые сохраняются и развиваются на предприятии до настоящего времени.

И сегодня АО «Гознак» уделяет особое внимание развитию творческого потенциала художников, занимающихся разработкой современных монет и банкнот. В системе Гознака (в дирекции, на печатных и бумажных фабриках, на монетных дворах) задействовано более 40 профессиональных художников. Несмотря на регулярное профессиональное обучение, существующие программы повышения квалификации не удовлетворяли всех потребностей специалистов, выполняющих художественные работы. В частности, им требовались возможности для освоения новых художественных техник, погружения в актуальные художественные тенденции, доступа к уникальным музейным коллекциям, общения с экспертами, а также укрепления профессиональной коммуникации между филиалами.

Для решения этих задач в 2023 г. был успешно запущен новый проект, курируемый выставочным комплексом АО «Гознак», направленный на создание условий для творческого роста художников. Реализация этой инициативы была поручена выставочному комплексу не случайно: в этом подразделении налажены контакты с музеями, культурными, научными и педагогическими институтами, а также имеется успешный опыт про-

ектной деятельности. Именно выставочный комплекс занимается сохранением, изучением и популяризацией наследия ЭЗГБ — Гознака.

Ведущую роль в запуске проекта сыграла ведущий специалист выставочного комплекса О. С. Головина, с конца 2024 г. куратором является автор этих строк.

Цели и задачи проекта

Целью проекта стало развитие творческого потенциала художников АО «Гознак», повышение художественного уровня выпускаемой продукции, а также развитие профессиональных коммуникаций между филиалами. Задачами проекта стали: повышение художественной «насмотренности»; освоение новых художественных техник; поиск оригинальных дизайнерских решений для корпоративной продукции; отработка навыков командной работы, выходящей за рамки одного филиала.

Реализация поставленных целей и задач осуществляется через два ключевых направления работы с художниками: проведения образовательных модулей и внутренних творческих конкурсов. Первая составляющая обеспечивает методическое развитие: художники получают новые знания, навыки, осваивают техники. Вторая создает возможности для свободного художественного поиска и самореализации без жестких производственных рамок.

Образовательные модули: эволюция формата

Система образовательных модулей включает в себя лекции, мастер-классы, тренинги, воркшопы, пленэры, а также посещение музейных фондов, реставрационных мастерских и актуальных выставок. Программы модулей разрабатываются с учетом запросов, поступающих от самих художников, а также руководителей структурных подразделений. Система модулей постепенно совершенствовалась с учетом запросов от участников и производственных потребностей.

Первый этап (2023 г.) — формирование базовой модели проведения модулей.

На этом этапе была организована серия четырехдневных мероприятий в городах, где расположены филиалы АО «Гознак», — Санкт-Петербурге, Перми, Москве. При этом в Петербурге акцент был сделан на классические направления искусства, в Перми — на художественные техники и мастер-классы, в Москве — на воркшопы по дизайну и лекции по современным течениям искусства. Каждый модуль проходил в два потока, что обеспечило участие всех специалистов без ущерба для производственного процесса. Основной целью этого этапа было расширение визуального ряда, повышение художественной «насмотренности», знакомство коллег из разных филиалов друг с другом и обмен опытом.

Второй этап (2024 г.) — переход к адресному обучению.

На основе обратной связи от участников программы и их руководителей был изменен подход к образовательным модулям. Были определены четыре наиболее востребованные на тот момент направления обучения: «Печатная графика», «Скульптура и медальерное дело», «Типографика» и «Графический дизайн». Модули стали более тематически сфокусированными, что позволило углубленно изучать конкретные техники и развивать профессиональные компетенции. Акцент был сделан не только на теоретическом обучении, но и на практических экспериментах при разработке новых дизайнерских решений.

Третий этап (2025 г.) — интеграция практики и онлайн-обучения.

На данном этапе модули стали состоять из трех частей — трехдневные очные занятия в начале и конце модуля, онлайн-консультации в середине для выполнения практического задания, связанного с производственной деятельностью. Модуль завершается защитой проектов на презентации с привлечением экспертов и сотрудников Гознака. Например, итоговым проектом на модуле «Типографика» стало создание концепции упаковки для бумаги, выпускаемой Краснокамской бумажной фабрикой — филиалом АО «Гознак». Выполнение практических заданий позволяет художникам продемонстрировать приобретенные навыки, проявить креативное мышление и выйти за рамки стандартных производственных задач.

Таким образом, система модулей прошла путь от общего расширения кругозора к более специализированному и прикладному формату обучения.

Специфика работы системы образовательных модулей заключается в постоянной обратной связи между куратором проекта и художниками, интеграции лекций, практической и проектной работы, развитии профессиональной коммуникации между филиалами.

Внутренние творческие конкурсы

Второе ключевое направление работы с художниками — проведение внутренних творческих конкурсов, направленных в первую очередь на поиск новых дизайнерских решений для корпоративной продукции Гознака. Такие конкурсы дают художникам пространство для свободы творчества и возможность демонстрации навыков, приобретенных на образовательных модулях. Так, стал уже традиционным конкурс на создание концепции дизайна корпоративного календаря: в 2024 г. календарь был посвящен 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора, в 2025 г. — ратным победам России.

Благодаря конкурсу была создана эмблема к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского монетного двора, а также дизайн памятной медали, отчеканенной специально к открытию юбилейной выставки «Со знаком «С. П. Б.»» проходившей в Государственном Эрмитаже.

Творческие конкурсы способствуют интеграции профессиональных и личных творческих навыков, стимулируют генерацию новых художественных идей, позволяют экспериментировать и развивать индивидуальный стиль, повышают мотивацию и вовлеченность художников.

Студенческие конкурсы

С 2025 г. в рамках проекта развивается новое направление — организация творческих конкурсов графических работ среди студентов художественных вузов. Эта инициатива ориентирована на выявление одаренной молодежи, стимулирование развития ее творческих способностей и формирование интереса к традициям и современному опыту Гознака. Такие конкурсы открывают студентам возможность проявить себя в профессиональной среде, познакомиться с реальными задачами, стоящими перед художниками предприятия, а также получить опыт участия в проектной и конкурсной деятельности. Для Гознака же подобное сотрудничество может стать важным каналом популяризации бренда и привлечения талантливых молодых специалистов. Первые итоги студенческого конкурса, посвященного 150-летию со дня рождения И. Я. Билибина, отмечающегося в 2026 г., будут подведены в декабре 2025 г., но уже сейчас можно отметить высокий интерес к проекту со стороны преподавателей вузов.

За время реализации проекта удалось укрепить корпоративные связи между художниками разных филиалов АО «Гознак», что способствует своевременному решению производственных задач. Художники применяют на практике навыки, освоенные в рамках образовательных модулей, а повышение художественной «насмотренности» способствует созданию актуальных визуальных концепций. Внутренние конкурсы обеспечили пространство для творческой свободы и позволили художникам экспериментировать вне рамок производственного задания. Системный подход к развитию творческого потенциала художников АО «Гознак» органично объединяет обучение, практику, творчество и профессиональные коммуникации, создавая условия для сохранения традиций предприятия и повышения художественного уровня выпускаемой продукции.