

О.В. Гирфанова,

заместитель директора Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых,
искусствовед, кандидат педагогических наук

Медальер Сергей Иванович Квашнин

Медальерное искусство – это вид пластического искусства малых форм, включающее в себя медали, монеты, плакетты.

Медаль – от фр. «medaille» – щит, от лат. «metallum» - металлический знак, миниатюрный круг (овал и пр.), чаще небольших размеров 12-15 мм, иногда до 150 – 200 мм, с двусторонним рельефным изображением государственных деятелей, крупнейших представителей науки, искусства, важных исторических событий. На аверсе (лицевой стороне) медали располагается главная тема, на реверсе – (оборотной стороне) текст или изображение, подчеркивающее особенности главного образа.

Монета – миниатюрная пластина, чаще округлой формы, предназначенная для обменных целей; существуют памятные монеты, с нанесенными на них художественными рельефными изображениями.

Плакета – от фр. plaque, дощечка; пластина прямоугольной формы из металла, керамики и других материалов, имеющая рельефное изображение памятного или декоративного характера.

Сергей Иванович Квашнин, художник-гравер, мастер-ювелир, чье творчество по достоинству оценено в кругу ювелиров мирового уровня, внес большой вклад в развитие медальерного искусства. Он удостоен многих отечественных и зарубежных званий и наград: Заслуженный художник Российской Федерации, Заслуженный деятель русской культуры, Академик Российской академии художеств, Заслуженный художник Европы, Заслуженный ювелир международного класса, Академик Европейской академии естественных наук, Академик и профессор Итальянской академии современного искусства, Академик Петровской академии наук и искусств,

председатель Мемориального Фонда Фаберже, полный кавалер ордена Карла Фаберже, Член Союза художников России (Киров) и многие другие.

На предприятии Волго-Вятского монетного двора, учредителем которого он является, создан полный цикл изготовления самых разнообразных видов медальерного искусства. За последние 3 года существенно поменялось техническое оснащение предприятия: здесь используют современное эрозионное, электрохимическое, лазерное, прокатное оборудование, 3D сканеры. Особое значение имеют гильошировочные станки (на предприятии их десять): один станок дает 10000 вариантов гильоша (от фр. *guilloché* — узор из волнистых линий - гравировка золота, серебра «муаром», «лучами», «колоском» или «волной», с дальнейшим покрытием предмета тонким слоем прозрачной эмали нежных оттенков; данный способ декорирования усиливает игру света на ювелирном изделии). Сергей Иванович имеет патенты на уникальные технические изобретения, он разрабатывает художественные штампы, необходимые для создания произведений медальерного искусства (на сегодняшний день их приобрели более 5000 компаний). Несмотря на сохранение преемственности традиций в процессе создания медалей, плакет, монет, памятных и наградных знаков, мастер обращается исключительно к современным, передовым технологиям, в том числе компьютерному моделированию, что отражается на художественной стороне его творчества.

«Медальер должен знать, как делается все, необходимое для производства...медалей», – эти слова Ф.П. Толстого, одного из лучших художников-медальеров XIX века, можно без сомнения отнести к деятельности С.И. Квашнина, который, разбираясь и в технических вопросах, и в творческих, постиг весь сложный и трудоемкий процесс изготовления уникальных художественных объектов.

История создания каждого произведения медальерного искусства начинается с идеи, на основе которой разрабатывается эскиз модели: учитывая особые требования, предъявляемые к построению рельефа, мастер выбирает определенный шрифт, вид отделки, тщательно отбирает каждый

художественный элемент. Сергей Иванович раскрывает огромные пластические возможности медали, предлагает самые различные решения, еще на стадии проектирования определяет стиль исполнения, в зависимости от поставленной задачи создает произведения в разнообразной художественной манере: от сдержанно-утонченной до декоративной, с подробной детализацией сложного рисунка - декоративность медали изначально связана с заложенной в ней условностью изображения и ее назначением. На первый план выдвигается эстетическая сторона художественного замысла, медальер передает каноны красоты и в традиционных, и в новых, предложенных им самим, формах. Отражая в своих работах дух современной эпохи, он обращается порой и к новому художественному языку. Безусловно, выразительные средства медальерного искусства весьма специфичны, но существуют и инвариантные понятия, имеющие определенную художественную основу: гармония, ритм, симметрия, линия, силуэт, перспектива, что говорит об определенных точках соприкосновения с искусством скульптуры и графики.

В процессе изготовления медалей, памятных монет С.И. Квашнин, обращаясь к различным материалам, чаще всего к серебру, золоту, платине, цветному металлу и др., использует определенные технические приемы обработки материалов. Самый сложный дизайн предполагает сочетание металла, эмалей и драгоценных камней, как, например, в «Звезде ордена Карла Фаберже» (2019, цветной металл, камни, гильоше, эмали), выполненной для Мемориального фонда Карла Фаберже. Для Российской академии художеств, с которой мастера связывает многолетнее плодотворное сотрудничество, разработан ряд проектов, созданы уникальные награды, ордена, медали, знаки отличия, должностные знаки. Особое место в этом ряду занимают: Почетный знак-орден «За служение искусству» I степени (2018, серебро, золочение, гильоше, эмаль, рубины); орден А.А. Мыльникова (2018, цветной металл, гильоше, эмали, камни); Звезда ордена Российской академии художеств (2019, цветной металл, гильоше, эмали, камни); ряд медалей Российской академии художеств (2019, цветной металл, гильоше, эмали); медаль «Комиссия

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО» (2019, цветной металл); по заказу президента академии создан «Императорский орден Петра Великого» – высшая награда данного учреждения. Сергеем Ивановичем Квашниным изготовлена вся наградная система Российской академии художеств.

Выпуск медалей чаще всего приурочен к какому-либо значимому событию, что предполагает следующее распределение их по видам: юбилейные, мемориальные, наградные, которые, в свою очередь, подразделяются на медали «для ношения» и для оформления интерьера – настольные. Кроме того, создаются и декоративные объекты, лишенные мемориального значения. Традиционно примеры медальерного искусства различаются по жанрам, в современных исследованиях принята следующая классификация: персоналии, историческая тематика, пейзажи, бытовой жанр. Утвердившуюся линию в XX веке дополнили экономическая, промышленная, спортивная, космическая тематика, каждая из которых нашла воплощение в творчестве Сергея Ивановича. Но наиболее актуальными темами для мастера стали человек, мир, его окружающий, история страны.

Медальерное искусство ярче всего проявило себя в увековечивании образов достойных людей. Квашнин разработал и произвел значительное количество медалей и монет с портретными изображениями исторических личностей и наших именитых современников: художников (В.М. Васнецов, И.Е. Репин, Рембрандт, С. Дали), ученых (Лука Крымский), космонавтов (Ю.А. Гагарин, В.П. Савиных) и др. Медальер в своих работах утверждает общечеловеческую значимость политических деятелей, людей науки и искусства, подчеркивая суть важных свершений через определенные атрибуты их деятельности.

Один из ярких примеров – эксклюзивная коллекция из 57 монет «Правители России» (2018, золото), представляющая богатую галерею образов: от Рюриковичей и Романовых до современных президентов России. На аверсе изображены портреты великих деятелей: матовые рельефы контрастируют с зеркальной поверхностью поля, по канту каждой из монет идет надпись с

именем изображенного и датами его правления. Мельчайшие элементы рисунка детально проработаны, конкретны, благодаря чему, все личности узнаваемы. На реверсе монет «Династия Рюриковичей» изображен Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона, реверс «Династии Романовых» украшает двуглавый орел, «Правителей СССР» – герб СССР, «Правителей России» - герб Российской Федерации.

Медаль, с изображением президента Российской академии художеств, выполненная в честь его 85-летия, привлекает внимание благородством исполнения (2019, серебро с золочением). На аверсе представлен портрет Зураба Константиновича Церетели. Здесь нет лишних деталей, все лаконично, основное внимание уделено лицу президента академии, запечатленному в профиль. Его выражение сдержанно, спокойно, легкая улыбка придает образу жизненность. Силуэт очерчен мягкой линией, благодаря чему все изображение идеально вписано в заданную форму круга. Мастером найдено интересное пластическое решение реверса медали: художник говорит о деятельности Зураба Константиновича, обращаясь к символам изобразительного искусства, что вносит в композицию элемент декоративности. Образ памятника Петру первому, созданного Церетели, является объединяющим композиционным центром обратной стороны медали, что облегчает восприятие аллегорий.

Мастер-ювелир сотрудничает с рядом стран, создавая по их заказам ордена, медали, знаки отличия. Интересно трактован двойной портрет правителей России и Испании конца XIX начала XX веков, изображенных на аверсе памятной медали, выполненной по частному заказу (Испания. 2020, цветной металл с золочением). Полупарадные поясные портреты императора Николая II и короля Альфонсо XIII, запечатленные в легком развороте, отличаются изяществом исполнения. Невысокий рельеф, тщательная моделировка форм позволяют проявиться мягкой градации света и тени, придающей особую выразительность изображениям. Квашнин работает на цветовом контрасте: светлые образы исполнены на темном поле лицевой стороны медали. Благодаря строгому отбору характерных черт, они решены

достаточно реалистично и привлекают правдивостью трактовки. Virtuозное исполнение каждого элемента аксессуаров, тонкая проработка деталей одежд, лиц портретируемых, позволяют получить представление об особенностях внешности и характера важных персон. Образ короля Испании дополнен изображением кистей его рук: свободно переплетенные изящные пальцы аристократа смягчают официальность портрета.

Медали-персоналии с изображениями известных личностей представляют интерес не только как пример воспроизведения облика великих людей прошлого, но и как исторический памятник. Особенности мира далеких культур прошлых столетий транслируется мастером медальерного искусства через конкретный образ. Примером может послужить медаль «CHINGIZ КНААН. KHORKHORUM 1220 – 2020», созданная по заказу частной компании (Монголия. 2020, цветной металл). Изображение на аверсе покоряет простотой выразительных средств. Здесь нет ничего лишнего: мягкая пластика рельефа, четкие линии тонкого рисунка на гладкой плоскости поля, ограниченного по краю кантом, создают лаконичный выразительный портрет Чингиз Хана. Автор акцентирует внимание на волевом лице правителя: сжатые губы, острый взгляд, глубокие морщины лба, выступающие скулы – все работает на создание образа сильной личности.

Большой интерес представляют примеры медальерного искусства, связанные с темой космических исследований. Для аверса медали, посвященной первому космонавту планеты, Сергей Иванович Квашнин взял за основу наиболее известный портрет Юрия Алексеевича Гагарина, представленный крупным планом (2016, латунь, золочение). Мастер заостряет внимание на характерных, уже ставших определенным символом, чертах космонавта: улыбке на простом лице, открытом взгляде. Мягкие полукруглые линии рельефа, передающие контур скафандра, гармонично вписаны в форму медали, что придает единство всей работе.

Медаль «Летчик - космонавт, дважды герой Советского Союза В.П. Савиных» (2013, бронза, золочение) поражает скрупулезностью

исполнения эмоционального лица Виктора Петровича Савиных, запечатленного в момент непосредственного общения. Каждый элемент рельефа тщательно проработан художником, что позволяет продемонстрировать зрителю особенности личностных качеств космонавта, при этом виртуозная отделка деталей не нарушает целостности композиционного решения аверса медали. Портрет достаточно динамичен: разворот корпуса, подача фигуры «на зрителя», игра света и тени – все работает на создание живого образа нашего современника.

Покоряя космическое пространство, испытывая перегрузки и преодолевая трудности, люди идут к своей мечте. Новые достижения в реализации смелых замыслов стали основной идеей медали, посвященной первому выходу человека в открытый космос (2016, серебро, золочение). Аверс наполнен мельчайшими, тщательно проработанными деталями, даже на дальнем плане просматриваются отдельные элементы. Светотеневые контрасты рельефа, технически точный, детализированный рисунок космического корабля, фигура Алексея Архиповича Леонова, поданная в сложном ракурсе, поле аверса, символически представляющее бесконечное пространство вселенной, - все работает на увековечивание яркого запоминающегося момента. Силуэт космонавта напряженно-активен, в его фигуре изначально заключено движение, подчиненное преодолению огромного напряжения. Динамика заложена в самой композиции, в ритмическом построении фигур на плоскости аверса. Автор передает состояние человека и корабля во времени, предлагая зрителю ощутить то, что происходило до изображаемого момента и почувствовать, что произойдет после. Леонов уже оторвался от поверхности космического корабля, и мы предчувствуем следующий миг, когда огромный мир вселенной откроется перед ним. В результате грамотного взаимодействия всех элементов рельефа мастер удивительным образом соединяет человеческое и космическое, дает возможность почувствовать силу и энергию, пронизывающие космос.

Идея движения реализована и в изображении, представленном на аверсе памятной медали «Первый пуск с первого гражданского космодрома России» (2016, цветной металл). Особая выразительность пластических средств рельефа создает ощущение развития определенного момента во времени. Здесь запечатлена минута старта: космический корабль, словно вырывается из окружающих его клубов дыма и устремляется в небо, условно изображенное линиями, пересекающими верхнюю часть поля. Все элементы динамичны, в их сложном взаимодействии и рождается впечатление движения.

В образном строе ряда работ Сергея Ивановича Квашнина разрабатываются, заложенные в искусстве рельефа, художественные возможности передачи пространства. Медальер обращается к различным решениям.

В одних случаях плоскость медали, монеты или плакетки разделяется на изображение и фон, иллюзорно отождествляемый с пространством: примером может послужить подарочная плакета «Надежному партнеру» (2019, цветной металл), где парусный корабль, поражающий виртуозной отделкой деталей, графической точностью в передаче отдельных элементов, изображен на фоне морского пейзажа. Композиция лицевой стороны монеты «Часовня Параскевы Пятницы» (2019, цветной металл) достаточно простая по замыслу. Мастер разделяет «земное» и «небесное», предлагая лаконичный образ часовни на фоне условного пейзажа. Стремясь усилить контраст между изображением и фоном, он обращается к контррельефу, углубляя силуэты облаков и неровную поверхность земли.

В других работах С.И. Квашнин применяет многоплановую композицию, используя перспективное построение архитектурного сооружения или пейзажа, при этом передача иллюзорного пространства не нарушает архитектоники самой медали. Интересное решение получает медаль «Государственный музей искусства народов Востока» (2018, цветной металл), посвященная 100-летию юбилею музея. Поиски медальера приводят к созданию образа уходящего вдаль здания. Это не просто рельеф на плоскости,

глубину пространства автор передает при помощи точного перспективного построения всех конструктивных элементов на поле аверса, четко определяя линии фасада музея, учитывая особый композиционный ритм архитектурных деталей.

В последние годы в работах мастера медальерного искусства достаточно часто появляются сложные композиционные решения: разноплановые изображения видов городов, архитектурных сооружений, ландшафтов и пр. В коллекции Сергея Ивановича есть немало подобных примеров, но наиболее наглядно эти тенденции читаются в памятной медали «За строительство Крымского моста» (2018, цветной металл): мастер всегда активно откликается на значимые события из жизни страны. Интересно решено поле аверса, разделенное на две половины: нижняя – светлая, здесь рельефом выделены динамичные волны - условное изображение Керченского пролива; верхняя – темная, на ней изображены летящие в небе чайки, зеркально повторяющие бег волн, что композиционно объединяет поле аверса. Диагональ силуэта Крымского моста, идущая через оба полукружия медали, делает образ динамичным, устремленным в даль. Графически точные линии рельефа выстраивают перспективу, что создает ощущение пространства, плавные контуры арок помогают вписать изображение в округлую форму поля. Верхнее полукружие медали окаймляет текст «От президента Российской Федерации». Данная работа отличается высокохудожественным исполнением, это пример обращения к современным решениям в процессе реализации нестандартного замысла.

Сергей Иванович Квашнин продолжает создавать работы в лучших российских традициях, их объединяет филигранная техника и высокое мастерство. Именно эти качества присущи произведениям медальерного искусства, созданным в 2020 году: «Звезда ордена Василия Ивановича Зубова, в честь 150-летия со дня рождения» (2020, цветной металл, гильоше, эмали, камни); медаль «УФСБ России по Кировской области» (2020, цветной металл); Юбилейная медаль «Тридцатилетие Российского дворянского собрания» (2020,

цветной металл); Юбилейная медаль «Арбитражный суд Московского округа» (2020, цветной металл); медаль «За верность долгу и силу духа», с портретом Луки Крымского на аверсе (2020, цветной металл). Особого внимания заслуживает памятная медаль за спасение самолета ТУ-154 в посёлке Ижма в Республике Коми (заказ Управления районного отделения культуры поселка Ижма Республики Коми. Инициатором создания медали в том числе был Игорь Васильевич Корабельников). На аверсе изображен портрет Сергея Михайловича Сотникова, на реверсе - самолет АЛРОСА и Ижемская взлетная полоса. По предложению администрации Ижемского района медали заказаны не только для экипажа самолета и руководителей полета, но и для всех пассажиров рейса (2020, цветной металл, золочение).

Необычно решена сувенирная плакета, созданная к 30-летию компании «Лукойл» (2020, цветной металл). Обращаясь к новому сюжету, медальер тщательно осмысливает, оттачивает каждую деталь изображения, работает над максимальной действенностью всех пластических элементов, влияющих на реализацию основной идеи: показать в лаконичной художественной форме главные направления деятельности компании. Углубленная поверхность поля разделена на шесть равных частей, на каждой из которых, представлен самостоятельный промышленный пейзаж. Линии четкие, изображения конкретны, все фрагменты поля объединяет единое композиционное решение: мастер, обращаясь к классическому двухплановому построению, располагает все промышленные объекты в реальном природном пространстве на фоне бегущих по небу облаков. Здесь все работает на то, чтобы зритель через «малое» воспринял большее.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне С.И. Квашнин создал ряд медалей, посвященных важному для всей страны событию (2020, цветной металл). Привлекает внимание работа с профильным портретом Сталина на лицевой стороне. Интересно решен аверс медали, созданной в память о подвиге города-героя Сталинграда: трехплановое построение композиции позволило показать в лаконичной форме красоту древнего города.

На первом плане изображена полноводная река, от которой вверх поднимается склон холма с деревянными строениями, композиционной вершиной рельефа является крепостная стена кремля. На реверсе медали представлен символ боевой истории - герб города-героя, по обеим сторонам которого стоят «в почетном карауле» два воина: исторический персонаж и современный защитник Отечества. Круговая надпись «Царицын – Волгоград, город-герой Сталинград» объединяет все элементы композиции в единое целое.

Все работы Квашнина отличает высокое качество исполнения, а грамотный подход в решении разнообразных технических и художественных вопросов привлекает все новых, заинтересованных его творчеством, лиц. Волго-Вятский монетный двор выполняет заказы Администрации Президента РФ, Патриархии РПЦ, Российской академии художеств, отряда космонавтов, сотрудничает с отраслевыми министерствами и ведомствами, губернаторами регионов, с общественными организациями. Вятскими мастерами под руководством именитого художника-гравера создана вся наградная система города Кирова и области.

Сегодня Сергей Иванович - мастер медальерного искусства мирового уровня, способствующий тому, чтобы и исторические личности, и наши современники предстали перед потомками в живых, запоминающихся образах. Своему любимому делу он посвятил пятьдесят три года. Работы известного медальера имеют как эстетическое, так и воспитательное значение: на большинстве медалей, памятных монет запечатлены наши соотечественники и самые важные моменты из истории России. При этом, деятельность мастера направлена не только на реализацию собственных проектов, но и на поддержку творческих людей, талантливой молодежи, оставшейся на родине. Лекции о современных ювелирных технологиях, которые он читает, высоко оценены как преподавателями художественных учебных заведений, так и специалистами ювелирных предприятий.

Медальер С.И. Квашнин находится в состоянии постоянного движения вперед: поиск новых тем медальерного искусства, интересных форм, средств

художественного выражения, необходимых для более лаконичного композиционного и интересного образного решения, все способствует формированию особого стиля мастера.