

На правах рукописи

УДК
672.13
745/749
739.4

Гилева Ксения Александровна

**ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ
ИЗ ЧУГУНА НА УРАЛЬСКИХ ЗАВОДАХ XIX–XX ВВ.**

Специальность: 5.10.3. Виды искусства

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2024

Диссертация выполнена на кафедре истории искусств и музееведения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Научный руководитель:

АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры истории искусств и музееведения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

Официальные оппоненты:

КАЛУГИНА ОЛЬГА ВЕНИАМИНОВНА

доктор искусствоведения, главный научный сотрудник кафедры кино и современного искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

БОРОВКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Горного музея, доцент кафедры материаловедения и технологии художественных изделий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II»

Ведущая организация:

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия художеств»

Защита состоится 20 ноября 2024 года в 15.00 на заседании Диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 33.2.018.16, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 5, ауд. 333. С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 5 и на сайте университета по адресу:

http://dissер.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta_000001043.html

Автореферат разослан 18 сентября 2024 года

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат искусствоведения

Ксения Сергеевна Подольская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация посвящена комплексному искусствоведческому исследованию произведений уральского художественного литья из чугуна XIX–XX веков, и содержит заключение об источниках, способах и особенностях формирования модельного ряда художественного литья из чугуна на уральских заводах XIX–XX веков.

Актуальность диссертационного исследования. Долгое время в отечественном искусствоведении царило представление о самобытности художественной жизни горнозаводского края, обособленной от развития отечественного искусства и европейской традиции. Информация о каких-либо заимствованиях, как и о подражании чему-либо была отрывочной и не могла дать общего представления о влиянии европейского и отечественного искусства на местный художественный процесс и отражении его на формировании модельного ряда уральских чугунолитейных заводов.

Сегодня выявление и анализ культурных связей между Европой, российскими столицами и Уралом позволяет объективно реконструировать процесс становления и развития художественного литья из чугуна. Важную роль в этом процессе играло формирование модельного ряда. Ориентация управляющих и владельцев чугунолитейных заводов Урала — Каслинского и Кусинского на покупательский вкус самых разных слоев населения, а также отношение к выпускаемым художественным изделиям как к рекламным, показывающим возможности и качество основного производства — военной и сельскохозяйственной продукции, — привели к тому, что наполнение ассортиментного ряда завода велось без определенного плана. Об этом говорит огромное стилистическое разнообразие моделей разного художественного и технического уровня. Заводские прейскуранты показывают все разнообразие выпускаемых моделей. К сожалению, нет информации об ассортименте первых уральских предприятий, выпускающих художественную продукцию — Кушвинского и Верх-Исетского заводов, и сделать выводы о моделях можно на основании образцов из музейных и частных собраний.

Адаптация различных моделей под технические особенности чугунного литья, потребность расширения ассортимента модельного ряда создали необходимость привлечения профессиональных скульпторов для работы непосредственно на заводе, на Каслинском — в 1880-е годы, на Кусинском — позднее, лишь к концу XIX века. Это положило начало художественному и профессионально-техническому образованию. Начальное заводское образование определило творческие позиции скульпторов XX века. Роль заводского скульптора становится определяющей в выборе моделей и формировании ассортиментного ряда в советское время. Главной составляющей выступают не потребности рынка, а идеологические установки.

Исследование авторства модельного ряда уральского художественного литья из чугуна было начато в 1980-е годы, но и сегодня в нем имеются значительные лакуны. Детальное и внимательное изучение ассортимента

выпускаемой продукции позволяет найти и установить связи уральского художественного литья не только с европейской бронзолитейной традицией. Аналоги и прототипы можно обнаружить в фарфоровом производстве как европейских, так и русских фабрик. До настоящего времени в отечественной литературе отсутствует систематическое исследование, посвященное проблеме формирования модельного ряда на уральских заводах, его особенностям, источникам и заимствованиям.

Актуальными становятся анализ и современная оценка модельного ряда уральского художественного литья из чугуна XX века, поиск отражения в них традиций декоративно-прикладного искусства XIX и веяний времени.

Состояние и степень изученности проблемы. Анализируя степень изученности проблемы, следует отметить, что с течением времени отношение к уральскому художественному литью претерпело ряд изменений. В XIX и начале XX века к нему относились как к заводской продукции, выполненной на высоком техническом и художественном уровнях, но все же имеющей в большей степени утилитарное значение. Так, например, после Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года, на которой представлял свою продукцию Каслинский завод, некоторые экспонаты были переданы в музей УОЛЕ, однако не были зафиксированы в учетной документации, так как считались предметами бытового назначения.

До настоящего времени проблема формирования модельного ряда на уральских заводах, выпускающих художественную продукцию, не становилась предметом отдельного исследования. Круг публикаций, посвященных проблемам уральского художественного литья из чугуна в контексте развития русской художественной промышленности, небольшой. Изучению истории художественного литья из чугуна на Урале посвящены монографии, труды исторического характера, а также отдельные статьи в сборниках научных трудов и журналов, а также каталоги выставок. Историографию на представленную тему можно поделить на несколько основных направлений. Это труды, посвященные истории уральских заводов, прежде всего Каслинского; работы, связанные с вопросами формирования и истории российских коллекций уральского художественного литья из чугуна; публикации, посвященные отдельным авторам художественного литья из чугуна, а также популярная и художественная литература.

В 1930–1950-е годы выходит несколько популярных статей и художественных произведений, рассказывающих об уникальном уральском промысле, статьи П.П. Бажова (1925, 1943), Н. Добычина (1936), С.С. Гарина (1955). Эти работы транслируют взгляд на художественное литье из чугуна как на уникальный уральский промысел. В научно-популярных работах, в прессе и в художественной литературе формируется образ самобытных мастеров-литейщиков, скульпторов, вынужденных производить по господскому указу «разухабистых одалисок и лихих казаков».

В 1938 году выходит очерк, а затем на его основе в 1940 году — книга М.Е. Репина «Касли. исторический очерк», в которой впервые делается попытка

охарактеризовать историю развития художественного литья на Каслинском заводе. Репин впервые обращается к описанию процесса формирования моделей и к взаимоотношениям авторов и владельцев завода. Однако его интерпретация событий связана с идеологической парадигмой времени: плохие заводовладельцы и управляющие — хорошие, талантливые рабочие и мастера. Истории завода и художественного литья намеренно придан характер сказа, в котором переплетены исторические факты и вымысел.

Одним из первых исследователей уральского художественного литья из чугуна стал Б.В. Павловский (1957, 1975). Он публикует данные части авторов модельного ряда Каслей, а также вводит в научный оборот термин «Каслинский чугунный павильон». Дает характеристику последовательности развития художественного литья на Урале, оставаясь в идеологических рамках социалистической доктрины. В первой книге «Касли» автор обращается к архивным документам, что позволяет выстроить стройную историческую канву развития художественного литья из чугуна. Большое внимание уделено русским скульпторам, авторам моделей, а также местной заводской школе. Впервые опубликованы данные современных скульпторов, таких как Аникин, Гилёв, Чиркин. В публикации «Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала» Павловский впервые вписывает уральское художественное литье из чугуна в общую картину развития декоративно-прикладного искусства на Урале.

Для понимания характера производства, специфики использования чугуна в качестве художественного материала к исследованию было привлечено учебное пособие Б.Н. Зотова (1982), которое до сегодняшнего дня остается востребованным учебником по производству художественных отливок из чугуна.

Систематическое исследование, касающееся авторов модельного ряда уральских предприятий, началось в 1980-е годы. Сегодня одной из наиболее полных публикаций, включающих атрибуционные данные предметов уральского художественного литья из чугуна, остается каталог коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств (авторы-составители О.П. Губкин, Г.П. Шайдурова (2005). В нем представлены отливки как Каслинского и Кусинского чугунолитейных заводов, так и других уральских предприятий. Больше внимание уделено авторам станковой кабинетной скульптуры. Несмотря на достаточный объем публикации, авторы множества моделей не установлены, некоторые работы атрибутированы ошибочно. В других работах О.П. Губкин описывает историческую последовательность развития художественной промышленности на Урале без характеристики особенностей формирования модельного ряда. Советский период в его исследовании рассмотрен в общих чертах (2004). Отдельная монография (2013) посвящена выставочной витрине Кыштымского горного округа — Каслинскому чугунному павильону, истории его создания, источникам декоративного убранства, истории бытования и реконструкции. Нельзя не упомянуть работы З.Г. Малаевой (2005, 2016), чьи труды посвящены истории художественного литья на Урале, а также анализу истории и типологии клейм на уральских заводах. Исследования этого автора способствуют

атрибуционной и исследовательской работе экспертов по декоративно-прикладному искусству Урала и уральскому художественному литью из чугуна.

Последовательным и системным можно назвать историческое исследование В.М. Свистунова (1997). С привлечением архивных документов изложена история развития Каслинского завода с момента его основания до 1900 года. Первое подробное исследование истории Кусинского завода — книга А.П. Байнова (1997). Несмотря на допущенные неточности, до сегодняшнего дня остается самым полным исследованием на эту тему. Свой вклад в историю изучения уральского художественного литья из чугуна внесли публикации уральских краеведов И.М. Пешковой (1983, 2008, 2011), Ю.Н. Елфимова (1977). Этими авторами были уточнены биографии скульпторов — авторов моделей каслинского литья XX века.

В ходе исследования нами были изучены работы, посвященные проблемам истории международных и отечественных художественно-промышленных выставок С.А. Корепанова (2007), И.Е. Иноземцева (2009) и других. В этих исследованиях упоминания об участии уральских заводов в выставках раскрывают отдельные страницы истории художественного литья из чугуна.

В контексте заявленной темы были изучены работы, посвященные как общим художественным процессам в России и Европе XIX–XX веков, так и отдельным художникам: Е. Алексеева (2008), А. Егорова, К. Журомского (2011), Е. Карповой (2009, 2017), Л. Дементьевой (2011), О.Л. Некрасовой-Каратаевой (2010), И.В. Портновой (2011), Е.С. Хмельницкой (2014).

Различные проблемы уральского художественного литья из чугуна раскрываются в периодической печати XIX–XXI веков: в журналах «Горный журнал», «Декоративное искусство СССР», «Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования», «Уральский альманах предметов коллекционирования» и газетах «Екатеринбургская неделя», «Литературная газета», «Вечерняя Москва», «Красное знамя» и других. Кроме того, проблемам уральского художественного литья из чугуна посвящены статьи различных авторов в сборниках международных, всероссийских и региональных конференций.

Источниками данной работы стали архивные материалы, часть из которых не рассматривалась исследователями ранее. В архиве Каслинского историко-художественного музея просмотрены протоколы заседаний художественных советов Челябинской области, заводские паспорта принятых к производству моделей, привлечен неопубликованный частный архив семьи Гилёвых, это документы С. М. Гилёва (с 1940 г. заместителя начальника, с 1950 по 1969 г. — начальника цеха художественного литья Каслинского завода) и А. А. Гилёва (с 1975 по 1988 г. главного скульптора Каслинского завода).

Большое значение в процессе разработки темы сыграли выставочные проекты и подготовленные к ним научные каталоги. Среди них необходимо выделить ключевые для диссертационного исследования проекты последних лет: «Сравнился с золотом чугун. Русское и зарубежное медальерное искусство начала XIX–XXI веков» (Государственный исторический музей, 2008), «Русский художественный чугун из коллекции Татьяны Удрас» (Государственный исторический музей, 2011), «Придите ко мне все страждущие. Русские и

зарубежные сакральные предметы из чугуна конца XVIII–XXI веков» (Храм Христа Спасителя, 2011), «Искусство, рожденное огнем. Художественное литье Урала XVIII–XXI веков» (Московский государственный объединенный музей-заповедник Коломенское-Измайлово-Люблино, 2016–2017), «Художники Уральских заводов. Искусство конца XVIII — первой половины XIX века» (Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 2019), «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века» (Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 2020), «Художники Уральских заводов. Искусство второй половины XIX – начала XX веков» (Екатеринбургский музей изобразительных искусств, 2023–2024).

Таким образом, изученные исследования уральских и столичных специалистов показали, что в российском искусствознании во второй половине XX — начале XXI века рассмотрению подверглась история искусства уральского художественного литья из чугуна, но проблема формирования модельного ряда, его специфики на уральских заводах XIX–XX веков, до настоящего времени не изучалась.

Объект исследования — изделия художественного литья из чугуна уральских заводов XIX–XX веков, таких как Кушвинский, Верх-Исетский, Каслинский, Кусинский, Каменск-Уральский, Свердловский чугунолитейный. Его основу составили произведения из наиболее крупных собраний художественного литья из чугуна Российских музеев.

Предмет исследования — предметом исследования является формирование модельного ряда художественного литья из чугуна на Уральских заводах XIX–XX веков.

Хронологические границы исследования — 1810–1990-е годы — определены в соответствии с изменениями исторического контекста и его влияния на развитие уральского художественного литья из чугуна. Эти временные границы позволяют проследить формирование одного из направлений уральской художественной промышленности, выделить несколько этапов его развития, соотнести их с историей отдельных производителей, показать многообразие выпускаемых ими изделий и формирование принципов развития модельного ряда, а также вписать оригинальные работы заводских скульпторов в контекст развития отечественной художественной промышленности XIX–XX веков и проследить влияние на формирование модельного ряда особенностей художественного рынка и выставочной истории уральских заводов.

Географические границы исследования — география исследования определена местом нахождения производств, на Урале. А также нахождением наиболее крупных музейных собраний в Екатеринбурге, Каслях, Челябинске и Златоусте. Основной регион художественного производства чугунного литья на Урале — город Касли Челябинской области. Для полноты исследования рассматриваются процессы формирования модельного ряда на Кусинском заводе и других уральских предприятиях.

Цель исследования — в комплексном изучении формирования модельного ряда художественного литья из чугуна на уральских заводах XIX–XX веков.

Задачи исследования:

1. Вести в научный оборот атрибуционные данные источников заимствования моделей возможно большего количества уральских отливок.
2. Раскрыть художественные и технологические проблемы перевода «первоисточников» в чугун.
3. Определить роль западноевропейской художественной бронзы в формировании модельного ряда на уральских заводах во второй половине XIX – начале XX века.
4. Выявить источники заимствования моделей в произведениях фарфора и керамики во второй половине XIX – начале XX века.
5. Выявить закономерности и влияние выставочной деятельности уральских заводов во второй половине XIX – начале XX века.
6. Описать процесс работы владельцев чугунолитейных предприятий с профессиональными скульпторами и дать анализ авторских моделей во второй половине XIX – начале XX века.
7. Рассмотреть процесс творческого становления уральских скульпторов-самоучек во второй половине XIX – начале XX века.
8. Определить влияние исторического, политического и экономического аспектов на модельный ряд уральских заводов в XX веке.
9. Изучить и проанализировать специфику формирования модельного ряда в советское время.
10. Определить влияние творческих позиций региональных скульпторов в XX веке.

Методы исследования определяются характером темы и спецификой поставленных задач, которые требуют комплексного подхода. Он включает в себя несколько разделов.

Историко-проблемный метод позволил определить предмет исследования, его структуру и круг источников. Позволил сопоставить его с историческими этапами развития отечественной культуры, общественно-политическими событиями.

Структурный метод позволил выделить и проанализировать общие для всех уральских заводов векторы развития и систематизировать их по общим направлениям.

Художественно-стилистический анализ использован при детальном рассмотрении произведений уральского художественного литья из чугуна и произведений западноевропейского и отечественного декоративно-прикладного искусства.

Метод типологизации использован при выявлении форматов заимствования на уральских заводах материала западноевропейского и отечественного декоративно-прикладного искусства и скульптуры, основных направлений заимствования и типов их адаптации в художественном литье из чугуна.

Социокультурный подход использован для рассмотрения предмета исследования в совокупности с региональными, социальными, экономическими условиями.

Искусствоведческий подход позволил провести анализ творчества ведущих скульпторов уральских заводов, анализ пластических, декоративных и композиционных решений.

Материалы и источники состояли из художественных, документальных и литературных материалов.

Первую группу составляют произведения художественного литья из чугуна XIX–XX веков, выполненные на уральских чугунолитейных предприятиях — на Кушвинском, Верх-Исетском, Каслинском, Кусинском, Каменск-Уральском, Свердловском чугунолитейных заводах, а также произведения искусства Европы и России из собраний российских и зарубежных музеев: Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Государственного музея-заповедника «Петергоф» (Санкт-Петербург), Русского музея (Санкт-Петербург), Государственного исторического музея (Москва), Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера, Каслинского историко-художественного музея, Государственного исторического музея Южного Урала (Челябинск), Златоустовского городского краеведческого музея, Лувра (Париж), Музея Виктории и Альберта (Лондон), Бранденбургского музея (Берлин), музея Ханса Шелла (Австрия) а также произведения, представленные на временных выставках в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, на порталах аукционных домов России и Европы и в частных коллекциях России. В том числе использовалась постоянно пополняемая электронная база Государственного музейного фонда — Госкаталог РФ.

Вторую группу представляют научные исследования по вопросам истории уральского декоративно-прикладного искусства, отечественного изобразительного искусства и искусства Европы; иллюстрированные альбомы и прејскуранты чугунолитейных предприятий Урала — Каслинского и Кусинского заводов; каталоги частных российских коллекций художественного литья из чугуна; материалы научных конференций и круглых столов; периодика и публицистика; мемуары современников исследуемого художественного материала.

Третью группу представляют документальные материалы. Это архивные материалы из Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Челябинской области, Рукописного отдела ИРЛИ РАН, а также архивный фонд Каслинского историко-художественного музея и частный архив семьи Гилёвых.

В работе используется личный опыт диссертанта как заведующего отделом декоративно-прикладного искусства в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, который изучает коллекцию уральского художественного литья из чугуна в собрании музея, а также занимается научной обработкой частных коллекций уральского чугунолитого литья с целью подготовки выставочных проектов.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые совокупно и подробно рассмотрен модельный ряд уральских заводов, выпускавших

художественную продукцию из чугуна на протяжении XIX–XX веков. За основу взята продукция Каслинского завода, как самого крупного производителя, выпускавшего художественное литье из чугуна на протяжении второй половины XIX–XX веков и имевший широкий модельный ряд. Кроме того, значительное внимание уделяется художественным отливкам Кусинского завода, имевшего также значительный ассортимент художественной продукции на протяжении конца XIX–XX веков. Также, рассматриваются отливки таких уральских заводов, как Кушвинский и Верх-Исетский, выпускавших изделия в первой трети XIX века, и положившим начало производства художественного литья из чугуна на Урале. Детальное изучение ассортимента выпускаемой продукции позволяет найти и установить связи уральского художественного литья с произведениями из европейского чугуна, фарфора, керамики и европейской бронзолитейной традицией. Выявленные архивные документы и материалы позволили осознать систему взаимоотношений профессиональных скульпторов и заказчиков — владельцев чугунолитейных предприятий, проанализировать процесс создания авторских моделей.

Были основательно изучены специфика формирования модельного ряда в советское время с конкретными идеологическими установками и предписаниями, а также творческие позиции мастеров, стремившихся развивать традиции художественного литья из чугуна.

В процессе работы была проведена атрибуция ранее малоизученных предметов, уточнены авторы образцов, используемых в качестве моделей на уральских заводах, выявлен комплекс документов, связанных с организацией производства художественных изделий из чугуна.

Отражена преемственность начального художественного образования, сложившаяся во второй половине XIX века на Каслинском заводе и продолжавшаяся в Каслях на протяжении XX века.

Теоретическая значимость работы связана с тем, что изученный процесс формирования модельного ряда позволяет представить историю уральского художественного литья из чугуна в системе общеевропейского декоративно-прикладного искусства, определить роль разнообразных влияний и традиций. Ранее разрозненные многочисленные факты объединяются в ясную структуру и таким образом складываются в научно обоснованную полновесную картину развития художественного литья из чугуна на Урале.

Практическая значимость исследования. Материалы данного исследования могут быть включены в лекционные курсы по истории декоративно-прикладного искусства второй половины XIX — начала XX века, а также по искусству Урала. Собранные автором информация может быть использована в научно-исследовательской работе, музейной практике, а также в атрибуционной и экспертной деятельности искусствоведов.

Апробация и внедрение результатов исследования проводились на заседаниях кафедры истории искусств и музееведения УрФУ. Результаты исследования изложены в 45 научных публикациях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также в 32 докладах на

международных, всероссийских музейных и вузовских научно-практических конференциях: на региональной конференции «Уральское художественное литье в музейных и частных собраниях» (Екатеринбург: ЕМИИ, 2010); на межрегиональной научно-практической конференции «Художественное литье из чугуна России и Европы. История и современность» (Санкт-Петербург, 2012); на международной научной конференции «Декоративное искусство второй половины XIX - начала XX в. Художники, архитекторы и русская художественная промышленность» (Москва: РАХ, 2014); на научно-практической конференции «Художественный металл в России и Европе в XIX – XX веках» (Екатеринбург: ЕМИИ, 2015); научной конференции «Война, беда, мечта и юность. Искусство и война (к 70-летию Великой Победы)» (Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия художеств, 2015); на международной научно-практической конференции XV научные чтения памяти В.М. Василенко «Русский стиль. В поисках национальной идентичности» (Москва: ВМДПНИ, 2017); на круглом столе «Искусство, рожденное огнем. Художественное литье Урала XVIII–XXI вв.» (Москва: МГМОЗ «Коломенское», 2017); на XII Колосницынских чтениях «Революция и культура. XX век» (Екатеринбург: УрФУ, 2017); на Международной научно-практической конференции «Художественные изделия магнатских мануфактур XVII — первой половины XIX века в музейных коллекциях: аспекты исследования материальной культуры Беларуси» (Беларусь: «Замковый комплекс Мир», 2017); на конференции «Музей и революция 1917 года в России: судьба людей, коллекций, зданий» (Санкт-Петербург: Эрмитаж, 2017); на XXIV Забелинских научных чтениях Государственного исторического музея (Москва: ГИМ, 2018); на конференции «Музей между Гражданской и Великой отечественной войной: судьба людей, коллекций, зданий» (Екатеринбург: ЕМИИ, 2018); на Всероссийских научно-практических конференциях IX, X и XI Худояровских чтениях (Нижний Тагил: НТМЗ, 2019, 2021, 2023); на Всероссийской научно-практической конференции «Художественная культура уральских заводов конца XVIII — первой половины XIX века» (Екатеринбург: ЕМИИ, 2019); на Международной научно-практической конференции «Вопросы экспертизы в области культуры, искусства, дизайна» (Екатеринбург: УрФУ, 2019); на XXIII, XXV и XXVI Всероссийских научно-практических конференциях «Декабрьские диалоги» (Омск: Музей имени М. А. Врубеля, 2019, 2021, 2022); на конференциях «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков» (Москва: ГИМ, 2019); на международной конференции «Художественный металл в России и Европе в XVIII–XXI веках» (Екатеринбург, ЕМИИ, 2020); в VII научно-практической конференции «Проблемы атрибуции памятников декоративно-прикладного искусства XVI–XX веков» (Москва: ГИМ, 2021); на XXVII царскосельской конференции (Пушкин: ГМЗ «Царское село», 2021); на конференции «Искусство советского Урала: художественное воплощение и развенчание социальных мифов» (Екатеринбург: ЕМИИ, 2021); на Всероссийской конференции с международным участием «Весенние искусствоведческие чтения - 2022» (Екатеринбург: УрФУ, 2022); на II международной научно-практической конференции «Диалоги о защите

культурных ценностей» (Екатеринбург: УрГАХУ, 2022); на музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтениях (Екатеринбург: СОКМ, 2022); на конференции «Ратная традиция» (Пушкин: Ратная палата, 2022); на Всероссийской конференции «XIII Татищевские чтения» (Екатеринбург: СОКМ, 2022); на международном форуме «Природопользование и сохранение всемирного природного наследия» (Санкт-Петербург: Горный Университет, 2022); «Художественная культура уральских заводов второй половины XIX - начала XX веков» (Екатеринбург, ЕМИИ, 2023).

В ходе исследования автором выполнены атрибуции и уточнения авторов ряда произведений уральского художественного литья из чугуна. Результаты исследования получили апробацию в ходе научной обработки коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств и частных коллекций при подготовке выставочных проектов: «Чудеса из чугуна» (ЕМИИ, 2010), «Абрис нежный. Стиль модерн в уральском художественном литье из чугуна» (ЕМИИ, 2011), «Заря изобилия. Каслинское художественное литье из чугуна 1917–1991» (ЕМИИ, 2015), «Сравниться с золотом чугуна... Каслинское художественное литье из чугуна XIX-XX веков из собрания Екатеринбургского музея» (ЕГИА и ХМЗ, 2015), «Художники уральских заводов. Искусство конца XVIII — первой половины XIX века» (ЕМИИ, 2019), «Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века» (ЕМИИ, 2020), «Чугун. Уральская классика» (ПГХГ, 2023), «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века» (ЕМИИ, 2023), а также при подготовке новой постоянной экспозиции «Уральское художественное литье из чугуна XIX–XX веков» (ЕМИИ, 2020).

Положения, выносимые на защиту:

1. Художественное литье из чугуна в XIX – начале XX веков на уральских заводах развивалось под влиянием западноевропейского и отечественного декоративно-прикладного искусства. Модельный ряд художественного литья из чугуна формируется за счет прямого заимствования произведений из чугуна, фарфора, керамики и художественной бронзы.

2. На формирование модельного ряда уральских заводов оказала выставочная деятельность в 1860-е - 1910-е годы. Выступление на международных и российских смотрах во второй половине XIX — начале XX века стимулировало подбор новых, актуальных моделей и публикацию альбомов и прейскурантов продукции.

3. Авторские модели в 1870-е -1900-е годы появляются благодаря сложившейся системе взаимоотношений профессиональных скульпторов с заказчиками — владельцами чугунолитейных предприятий. На основе индивидуальной работы со скульптором, соединения творческих и коммерческих проектов, с учетом специфики художественного рынка сформировался модельный ряд, который принес уральскому художественному литью из чугуна мировую известность.

4. Формирование модельного ряда в советский период связано с государственным регулированием выпуска художественной продукции из чугуна.

С одной стороны, можно говорить об идеологических рамках, которые определяли разработку определенных образов и сюжетов. С другой — развитие модельного ряда определялось творческими установками скульпторов, которые стремились сохранять традиции уральского художественного литья из чугуна и предлагать новые подходы и темы.

Соответствие паспорту специальности.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), в частности, пунктам:

34. Художественные проблемы предметно-пространственной среды: изобразительное, монументально-декоративное, декоративно-прикладное искусство и архитектура.

35. История развития творческих концепций, школ, традиций и практики в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.

37. Способы и формы взаимодействия различных видов искусств.

38. Роль и место искусства и архитектуры в становлении и развитии духовной и материальной культуры общества.

39. Творческие судьбы и художественное наследие мастеров живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного творчества.

40. Идеи и стилиевые направления эпохи. Проблемы художественной композиции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.

41. Формообразование предметов декоративно-прикладного искусства: история, теория и художественная практика.

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых поделена на три раздела, заключения, библиографии (всего 221 наименование), списка иллюстративного материала и приложения в виде альбома иллюстраций (136 сюжетов). Основной текст диссертации составляет 181 страница, общий объем диссертации — 288 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении рассматривается выбор темы исследования, актуальность и степень изученности темы. Определяется объект и предмет исследования, формируются его цели и задачи его географические и хронологические границы. Приводится описание источников, а также методологии исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. Содержатся сведения об апробации основных положений исследования.

В первой главе «Влияние западноевропейского и отечественного декоративно-прикладного искусства на модельный ряд художественного литья из чугуна XIX — начала XX века» приводится анализ специфики производства художественного литья из чугуна. Рассматривается источниковая база заимствований моделей для ассортиментного ряда уральских предприятий. В

параграфе 1.1. *«Проблемы «перевода»: от точного копирования к вариациям и репликам»* приводятся характеристика начального периода производства художественного литья из чугуна на Урале. На примере конкретных моделей из ассортимента уральских предприятий, показано каким образом произведения декоративно-прикладного искусства могли послужить в качестве моделей для уральских отливок из чугуна. Рассмотренные произведения чугунолитейных заводов в сравнении с кушвинскими отливками дают представление о точном воспроизводстве, копировании этих моделей на Урале. В то же время некоторые декоративные предметы могли служить образцом, с которого выполнялась или полная копия или вносились технологические изменения, связанные с особенностями чугунолитейного производства.

В параграфе 1.2. *«Роль западноевропейской художественной бронзы в развитии модельного ряда»* анализируется влияние западноевропейской художественной бронзы на ассортиментный ряд уральских заводов. Бронза, наиболее близкий по своим пластическим и декоративным свойствам материал к чугуну. Схожесть технических свойств материалов сделала произведения из бронзы идеальными моделями для художественного чугуна. Уральские производители, прежде всего владельцы Каслинского чугунолитейного и железоделательного завода, учитывая потребности и вкусы покупателей своего времени, ориентируются в выборе произведений для выпуска в чугуне прежде всего на французскую бронзу. Впервые даны атрибуционные данные на ряд предметов, сделаны заключения о принадлежности источников моделей крупнейшему производителю бронзы во Франции – фирме Фердинанда Барбедьена. Кроме того, значительный ряд предметов, ранее определяемый специалистами с условной формулировкой «по модели западноевропейского автора», был заимствован у австрийских производителей интерьерной художественной бронзы. В параграфе рассматриваются практика фиксации в заводских прейскурантах указания авторства моделей европейских скульпторов, которые были в ряде случаев ошибочными, что привело к устоявшимся неточностям в исследованиях, посвященных уральскому художественному литью из чугуна.

В параграфе 1.3. *«Произведения из фарфора как источник заимствований образов и сюжетов»* впервые подробно рассматривается процесс заимствования образцов фарфора и керамики в художественном литье из чугуна. Прослеживается историческая преемственность использования фарфоровых прототипов. Прусские чугунолитейные предприятия использовали образцы английских миниатюр из черного базальта фабрики Веджвуда, впоследствии некоторые отливки применялись в качестве моделей на Урале. Рассматривается процесс заимствования тем и сюжетов, композиционных решений фарфоровых образцов русских мануфактур. Их интерпретация послужила толчком к развитию местной скульптурной школы и работам самодеятельных каслинских авторов, таких как В.Ф. Торокин. В параграфе также рассматривается вопрос заимствования ряда моделей из произведений австрийских производителей керамики.

Вторая глава «Формирование оригинального модельного ряда уральского художественного литья из чугуна в 1870–1910-е годы» посвящена процессам формирования модельного ряда. Прослеживаются основные тенденции. В основе лежит выставочный процесс, который напрямую влияет на наращивание и выбор ассортимента. Рассматриваются разные подходы в работе с авторами.

В параграфе 2.1. «Роль российских, международных и всемирных выставок в формировании модельного ряда» рассматривается выставочная деятельность двух крупнейших производителей художественного литья из чугуна в конце XIX – начале XX века, каслинского и кусинского заводов. Установлена прямая зависимость от нее, как ассортимента этих заводов, так и публикации альбомов и прейскурантов художественной продукции. Кроме того, альбомы и прейскуранты позволяют сделать выводы и установить достаточно точный период времени, когда та или иная модель появляется в ассортименте. Также можно проследить изменения в выборе моделей, последний изданный альбом кусинского завода 1911 года демонстрирует увеличение доли утилитарных, декоративных предметов.

Параграф 2.2. «Выстраивание взаимоотношений с российскими профессиональными скульпторами: от единичных заказов к продуктивному сотрудничеству» посвящен роли управляющих и заводовладельцев в формировании ассортимента заводской продукции. Особенно подробно рассматривается роль В.Г. и Г.В. Дружининых, являющимися доверенными лицами со стороны одной из наследниц каслинского завода Л. Н.Расторгуева, Харитоновой. Подробно рассматривается ряд моделей по моделям русских скульпторов, делаются выводы о способах их поступления на каслинский завод и экономической составляющей этой работы. Немаловажную роль в подборе играли модные тенденции. Подробно рассматриваются альбомы разных лет, на основании которых можно проследить включение в производство работ русских скульпторов. Впервые даются заключения о роли Е.Е. Баумгартена в подборе моделей для тиражирования и обращении к петербургским скульпторам.

В параграфе 2.3. «Уральские авторы моделей: от копирования к разработке собственных образов» подробно рассматривается вопрос обучения собственных заводских художников на каслинском и кусинском заводах. Отличие подходов, в большей степени, было связано с экономической составляющей и различным управлением, частным в Каслях и казенным в Кусе. Рассматривается роль управляющих и скульпторов М.Д. Канаева и Н.Р. Баха в организации заводской школы на каслинском заводе, ее управлении и экономической выгоды. Таким образом, делаются заключения, что заводские мастера, получившие дополнительное образование, выполняют более широкий спектр работ, что позволяет достичь экономической выгоды на гонорарах профессиональных художников. Как, например, Торокин, который, кроме непосредственно скульптуры, занимается своими основными обязанностями в качестве формовщика и модельщика. Кусинский казенный завод находился в государственном управлении и входил в Златоустовский уезд, следовательно, решения об обучении мастеров, художественном наполнении заводского ассортимента принимались в соответствии с потребностями уезда и расширяли

круг привлекаемой талантливой молодежи, не ограничиваясь только рабочими завода. Также это позволяло обучать в столице художников за счет казны, что позволило сформировать модельный ряд высокого художественного уровня.

В третьей главе **«Проблемы формирования модельного ряда уральских заводов в советский период (1917–1991 годы)»** рассматриваются вопросы, связанные с формированием модельного ряда на уральских предприятиях в период СССР. Делаются заключения о способах поступления, новых источниках и организации учета художественных моделей на производствах. Приводятся данные ряда уральских заводов, выпускающих художественную продукцию в системе совнархозов. В короткие сроки существования этих производств, на них, тем не менее формировался собственный модельный ряд. В главе рассматривается проблемы государственного управления и контроля, отражения системы планирования и отчетности на качестве художественной продукции.

В параграфе 3.1. *«Поиски новых тем и образов в 1920-е — начале 1950-х годов»* рассматриваются проблемы существования уральской художественной промышленности в новых социальных, экономических и политических условиях в послереволюционный период. Дается анализ изменения работы модельным рядом, способах и источниках его пополнения. Влияние на работу заводов, сохранения на Урале этого вида художественной промышленности оказал план монументальной пропаганды, выставочная деятельность, внимание прессы. В параграфе анализируются творческие работы и приводятся новые атрибуционные данные на ряд работ скульпторов, которые работают в период 1920-е – начале 1950-х годов на Урале К.А. Клодта, Н.Н. Горского, П.С. Аникина. Рассматривается работа и влияние на формирование нового актуального ассортимента местной системы художественного и технического образования.

В параграфе 3.2. *«Тенденции развития модельного ряда в 1950–1980-х годах»* Приводится анализ практики регулирования модельного ряда отраслевыми министерствами, в вопросах введения или вывода из производства. Впервые приводятся архивные документы, паспорта изделий, выписки из протоколов заседаний художественных советов, внутренние заводские документы. В них наглядно демонстрируется система государственного контроля работы художественной промышленности. Специфика плановой экономики приводила к увеличению количества продукции, с неизменной потерей качества. Рассматриваются основные направления наполнения ассортимента: обращение к старому дореволюционному модельному ряду, его реставрация, сотрудничество со столичными мастерами и местными авторами. В период 1950–1970-х годов на Урале была предпринята попытка производства художественного литья из чугуна на заводах в Свердловске и Каменске-Уральском с собственным модельным рядом. К 1970 году на Урале фактически остаются два производителя, это Каслинский и Кусинский машиностроительные заводы.

В параграфе 3.3. *«Творческие позиции скульпторов второй половины XX века: сохранение традиций и акцент на современность»* рассматривается творчество местных скульпторов, которые непосредственно живут в Каслях или Кусе, работают на предприятии или сотрудничают с ним на постоянной основе. Их

влияние на формирование модельного ряда заводов наиболее заметно во второй половине XX века, так как они непосредственно связаны с производством и выполняют модели с учетом художественных и пластических свойств чугуна. Особое внимание уделено работе главного скульптора завода.

В Заключении подводятся итоги работы по анализу источников, способов и особенностей формирования модельного ряда художественного литья из чугуна XIX–XX веков. В исследовании показаны связи со всеми направлениями русской и зарубежной художественной промышленности, оказавшими влияние на ассортимент моделей в течение рассматриваемого периода. На этом основании сделаны атрибуционные заключения об авторстве ряда моделей уральского художественного литья из чугуна. Стремление к стилистическому и видовому разнообразию продукции позволяло использовать в качестве образцов произведения из серебра, мрамора, фарфора, бронзы. Массовое включение в ассортимент работ без указания автора оригинала привели к проблеме безымянности большинства уральских отливок, а некорректно прочитанные имена привели к путанице и неверным атрибуциям в работах исследователей уральского чугуна в дальнейшем. Определяющим фактором в формировании ассортимента крупных уральских производителей стала личность владельца (В.Г. и Г.В. Дружинины) на Каслинском заводе и управляющих, как на заводе в Кусе (Ч.В. Панцержинский, И.А. Александров), так и в Каслях (А.Д. Одинцов, П.М. Карпинский и др.) В исследовании совокупно и подробно рассмотрен модельный ряд уральских заводов, выпускавших художественную продукцию на протяжении XIX века, выявлены закономерности и главенствующее влияние выставочной деятельности заводов на пополнение ассортимента и его разнообразие.

В формировании оригинального модельного ряда в 1870–1910-е годы в исследовании выявлены следующие тенденции. Это выстраивание взаимоотношений с профессиональными скульпторами, приобретение авторских прав на тиражирование уже известных произведений, система заказов напрямую у скульпторов. Большую роль в формировании оригинального модельного ряда как Каслинского, так и Кусинского заводов оказало воспитание собственных скульпторов, несмотря на различный подход, это явление не просто позволило включить оригинальные работы в ассортимент, но и стало определяющим в развитии заводов в XX веке.

В работе была основательно изучена специфика формирования модельного ряда в советское время с конкретными идеологическими установками и предписаниями, а также творческие позиции мастеров, стремившихся развивать традиции художественного литья из чугуна. Выявлены и проанализированы основные пути развития уральского художественного литья из чугуна. Введены в научный оборот атрибуционные данные на ряд предметов периода 1920–1930-х годов. В русле развития уральского художественного литья из чугуна в XX веке выявлены и проанализированы следующие направления: формирование модельного ряда находилось в общем культурном и идеологическом русле, соотносилось с программными требованиями к культуре и искусству советской власти. Осуществлялась государственная поддержка в вопросах регулирования

выпуска и сбыта художественных изделий, а также их ценообразования, отраслевыми министерствами регулировался и модельный ряд, ввод и выведение из ассортимента тех или иных моделей.

Проведенное исследование о формировании модельного ряда художественного литья из чугуна на Уральских заводах XIX–XX веков, выявление влияния на его стилистическое разнообразие развития отечественного декоративно-прикладного искусства и скульптуры, модных тенденций и идеологических установок, а также характера промышленного производства и технологии и профессионального мастерства заводского персонала, позволяют представить изученный процесс в системе общеевропейского декоративно-прикладного искусства, с определенной ролью разнообразных влияний и традиций.

Основные положения работы отражены в следующих публикациях:

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования

1. Гилева К. А. Фарфоровые прототипы: проблема авторства моделей в уральском художественном литье из чугуна / К.А. Гилева // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. — 2018. — Т. 20. — № 4 (181). — С. 119-128. (0,5 п.л.)
2. Гилева К.А. Художественное литье из чугуна в Каслях. Современная ситуация, перспективы развития / К.А. Гилева // Архитектон: известия вузов. — 2019. — № 4 (68). — [Электронный ресурс] — URL: http://archvuz.ru/2019_4/22. (0,5 п.л.)
3. Гилева К.А. Продукция бронзолитейной фирмы Фердинанда Барбедьенна и уральское художественное литье из чугуна. К вопросу об атрибуции предметов уральского чугунного литья / К.А. Гилева // Архитектон: известия вузов. — 2020. — № 3 (71). [Электронный ресурс] — URL: http://archvuz.ru/2020_3/22/ — doi: 10.47055/1990-4126-2020-3(71)-22. (0,5 п.л.)
4. Гилева К.А. Проблемы формирования модельного ряда художественного литья из чугуна на Каслинском заводе в 1970-е-1980-е годы/ К.А. Гилева // Университетский научный журнал. Филологические и исторические науки, археология и искусствоведение. – 2024. – № 80. – С. 52-57. (0,5 п.л.)

Статьи в других научных изданиях:

5. Гилева К.А. Каслинский павильон-2000: проект А.С. Гилева / К.А. Гилева // Каслинский чугунный павильон: материалы научн. конф., посвящ. 100-летию каслинского чугунного павильона 27 апр. 2000 г., Екатеринбург. - Екатеринбург, 2001. С. 127-131. (0,23 п.л.)
6. Гилева К. А. Частные литейные мастерские в Каслях на современном этапе / К. А. Гилева // Уральское художественное литье в музейных и частных

собраниях: материалы региональной науч. конф. — Екатеринбург, 2012. — С. 35-39. (0,2 п.л.)

7. Гилева К.А. Абрис нежный. Стиль модерн в уральском художественном литье из чугуна из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств: каталог выставки; под общ. ред. З.Ю. Тауровой. — Екатеринбург: Артефакт, 2012. — 43 с.: илл. (3,0 п.л.)

8. Гилева К.А. Каслинский чугунный павильон / К.А. Гилева // Урал: металл и камень. Избранные коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Альманах. — Екатеринбург, 2012. С. 20-29. (0,9 п.л.)

9. Гилева К.А. Стиль модерн в уральском художественном литье из чугуна в собрании ЕМИИ / К.А. Гилева // Урал: металл и камень. Избранные коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Альманах. — Екатеринбург, 2012. С. 30-35. (0,5 п.л.)

10. Гилева К. А. Частные литейные мастерские в Каслях на современном этапе / К. А. Гилева // Уральское художественное литье в музейных и частных собраниях: материалы региональной науч. конф. — Екатеринбург, 2012. — С. 35-39. (0,23 п.л.)

11. Гилева К.А. Стиль модерн в уральском художественном литье из чугуна в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств / К.А. Гилева // Золотая палитра. — № 1 (7). — 2012. — С. 54-57. 90,46 п.л.)

12. Гилева К.А. Каслинский скульптор А.С. Гилев. Становление мастера (1944-1954) / Художественное литье из чугуна России и Европы. История и современность; под. ред. М.А. Кондрусева, Ю.С. Полюшкина. - Санкт-Петербург: «Арт-Экспресс», 2013. С. 9-21. (0,69 п.л.)

13. Гилева К.А. Несбывшиеся мечты каслинского скульптора / К.А. Гилева // Уральский альманах предметов коллекционирования. — № 5. — 2013. — С. 4-11. (0,7 п.л.)

14. Гилева К.А. Протест войне / К.А. Гилева // Уральский альманах предметов коллекционирования. — № 3-4. — 2013. — С. 3-13. (1,1 п.л.)

15. Гилева К.А. Трудовые резервы. Образы молодежи в творчестве А.С. Гилева / К.А. Гилева // Уральский альманах предметов коллекционирования. — 2013. — № 2. — С. 2-14. (1,1 п.л.)

16. Гилева К.А. Заря изобилия. Каслинское художественное литье из чугуна 1928-1991 гг. / К.А. Гилева // Уральский альманах предметов коллекционирования. — 2015. — № 10. — С. 3-7. (0,4 п.л.)

17. Гилева К.А. О войне в чугуне / К.А. Гилева // Война, беда, мечта и юность! Искусство и война. Материалы международной научной конференции к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 27–30 апреля 2015 г. — Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. — «БуксМАрт», 2015. — С. 340-349. (0,52 п.л.)

18. Гилева К.А. Загадки и тайны советского чугуна / К.А. Гилева // Уральский альманах предметов коллекционирования. — 2016. — № 11. — С. 28-32. (0,35 п.л.)

19. Гилева К.А. Чугунный фарфор. К вопросу об атрибуции художественного литья из чугуна XIX–XX веков. Седьмые Худояровские чтения: научное издание. Доклады и сообщения. 15–16 октября 2015 г. // Уральский колледж прикладного искусства и дизайна филиал ФГБОУ «МГХПФ им. С.Г. Строганова»; МКУК Нижнетагильский музей заповедник «Горнозаводской Урал»; ред. А.Х. Фахретденова. — Нижний Тагил, 2017. — С. 115–119. (0,25 п.л.)

20. Гилева К.А. Чугун и фарфор. К вопросу об атрибуции каслинского художественного литья из чугуна XIX – XXI веков / К.А. Гилева // Художественное литье Урала. Каталог выставки «Искусство рожденное огнем. Художественное литье Урала XVIII-XXI веков». — Москва, 2016. С. 21-24. (0,3 п.л.)

21. Гилева К.А. «Новый» мир» и его герои в произведениях каслинского художественного литья из чугуна 1920-1930-х годов / К.А. Гилева // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования. — 2017. — № 2/3 (21). — С. 39-44. (0,3 п.л.)

22. Гилева К.А. Презентация художественного литья из чугуна в Уральском областном музее после 1917 года / К.А. Гилева // Музей и революция в России: судьба людей, коллекций, зданий (из цикла «Музей и война»): сборник докладов всероссийской конференции, 15–17 ноября 2017. — Государственный Эрмитаж, Екатеринбургский музей изобразительных искусств. — Екатеринбург, 2017. — С. 42-45. (0,5 п.л.)

23. Гилева К.А. Уральское художественное литье из чугуна. Проверка на прочность / К.А. Гилева // Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Каталог выставки. — М., 2018. — С. 60-67. (0,4 п.л.)

24. Гилева К.А. Формирование коллекции уральского художественного литья из чугуна в 1930-е годы в Екатеринбургском музее изобразительных искусств / К.А. Гилева // Музей между гражданской и Великой отечественной войной: судьба людей, коллекций, зданий: сборник докладов всероссийской конференции. 10-12 октября 2018 г. — Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Государственный Эрмитаж. — Екатеринбург, 2018. — С. 32-34. (0,25 п.л.)

25. Гилева К.А., Будрина Л.А. Художники уральских заводов. Искусство конца XVIII — первой половины XIX века: научный каталог выставки в Екатеринбургском музее изобразительных искусств; под общ. ред. Е.В. Гарник. — Екатеринбург: ЕМИИ, 2019. — 120 с.: илл. (13,8 п.л / 1 п.л.)

26. Гилева К.А. Изучение уральского художественного литья из чугуна в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Традиции, новые аспекты, перспективы. / К.А. Гилева // Художественное литье Урала XVIII-XXI вв.: сборник научных статей. — Москва, 2019. — С. 20-23. (0,35 п.л.)

27. Гилева К.А. Чугунные рельефы, медальоны и медали в Уральском художественном литье из чугуна. К вопросу об атрибуции / К.А. Гилева // Художественная культура уральских заводов конца XVIII — первой половины XIX века. Сборник докладов всероссийской научно-практической конференции. 9-12 октября 2019 г. — Екатеринбург, 2019. — С. 38-43. (0,29 п.л.)

28. Гилева К.А. Картинки с выставки. К вопросу атрибуции уральского художественного литья из чугуна / К.А. Гилева // Декабрьские диалоги. Вып. 23: материалы Всероссийской (с международным участием) науч. конф. памяти Ф. В. Мелёхина, 19–20 декабря 2019 г. — М-во культуры Ом. обл.; ООМИИ им. М. А. Врубеля; науч. ред. И. Л. Симонова, ред.: Н. В. Данина, О. Г. Даниленко. — Омск: Изд. Загурский С.Б., 2020. — С. 175-177. (0,35 п.л.)
29. Гилева К.А. Реконструкция комплекта чугунных шахмат Н.Н. Горского / К.А. Гилева // Художественный металл в России и Европе в XVIII — XXI веках: сборник материалов международной научно-практической конференции 21-23 октября 2020 г. — Екатеринбургский музей изобразительных искусств. — Екатеринбург, 2020. — С. 59-66. (0,4 п.л.)
30. Гилева К.А. Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века: научный каталог выставки в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Под общ. ред. З.Ю. Таюровой. — Екатеринбург, 2020. — 88 с.: илл. (10,16 п.л. / 2,0 п.л.)
31. Гилева К.А. Каслинская династия Гилевых / К.А. Гилева // Каслинские династии: историко-краеведческий сборник: авт. вступ. ст. В.Г. Литвинов; ЧООО «Русский культурный центр». — Челябинск: Край Ра, 2020. — С. 26-40. (0,82 п.л.)
32. Гилева К.А. Роль Французской художественной бронзы в развитии модельного ряда уральских чугунолитейных предприятий XIX века / К.А. Гилева // Худояровские чтения. Материалы X Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 275-летию уральской лаковой росписи по металлу, 21-22 октября 2021 г. — Нижний Тагил, 2021. — С. 108-113. (0,3 п.л.)
33. Гилева К.А. Венская бронза и уральское художественное литье из чугуна / К.А. Гилева // Бушуевские чтения: сборник материалов V и VI научно-практических конференций «Бушуевские чтения-2019», «Бушуевские чтения-2021»; сост. А. С. Князева. — Златоуст: 2021. — С. 238-243. (0,35 п.л.)
34. Гилева К.А. Немецкие образцы в уральском художественном литье из чугуна / К.А. Гилева // Атрибуция предмета: интуиция, опыт, документ: сборник научных статей XXVII царскосельской конференции. — Государственный музей-заповедник «Царское село». — Санкт-Петербург: Русская коллекция, 2021. — С. 250-260. (0,58 п.л.)
35. Гилева К.А. Традиция & идеология. Модельный ряд Каслинского завода 1930-х-1980-х годов / К.А. Гилева // Искусство советского Урала: художественное воплощение и развенчание социальных мифов. Сборник докладов всероссийской научно-практической конференции 14-15 октября 2021 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. — Екатеринбург, 2021. — С. 11. (0,06 п.л.)
36. Гилева К.А., Логинова, А.М. Уральское художественное литье из чугуна: опыт репрезентации / К.А. Гилева, А.М. Логинова // Декабрьские диалоги. Вып. 25: материалы XXV Всероссийской научной конференции памяти Ф.В. Малехина 14-15 декабря 2021 года. — М-во культуры Ом. обл.; ООМИИ им. М.А. Врубеля; науч. ред. И.Л. Симонова. — Омск, 2022. — С. 104-109. (0,6 п.л. / 0,3 п.л.)

37. Гилева К.А. Каслинское литье. Проблемы фальсификации уральского бренда / К.А. Гилева // Диалоги о защите культурных ценностей: материалы II Международной научно-практической конференции, 19–20 мая 2022 г.; под ред. Е.Ю. Витюк, Ю.В. Кодаковой, Е.В. Штифановой. — Екатеринбург: УрГАХУ, 2022. — С. 68-71. (0,4 п.л.)
38. Гилева К.А. Модельный ряд Каслинского завода 1930-х — начала 1950-х годов / К.А. Гилева // Искусство советского Урала: художественное воплощение и развенчание социальных мифов: Сборник статей всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 14–15 октября 2021 г. — Екатеринбург — Красноярск: РО УСДВ РАХ в Красноярске, 2022. — С. 42-50. (0,5 п.л.)
39. Гилева К.А. Леонид Шервуд и Каслинский завод / К.А. Гилева // Весенние искусствоведческие чтения — 2022: к 100-летию со дня рождения Б.В. Павловского: сборник научных трудов; под общ. ред. В.В. Авдеевой, Е.П. Алексеева, Т.А. Галеевой, Г.В. Голынец. — М-во науки и высшего образования РФ, Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2023. — С. 90-96. (0,35 п.л.)
40. Гилева К.А. Формирование ассортимента художественной продукции из чугуна каслинского завода как следствие его выставочной деятельности / К.А. Гилева // Художественные чтения: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции 26-27 октября 2023 г. — Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»; отв. ред. И.Ю. Матвеева. — Нижний Тагил, 2023. С.183-188. (0,3 п.л.)
41. Гилева К. А. Люди вокруг скульптора / К.А. Гилева // Каслинский альманах. — Касли, 2023. — С. 103-109. (0,7 п.л.)
42. Гилева К. А. Европейская керамика как источник моделей Каслинского завода. К вопросу атрибуции / Гилева К.А. // Декабрьские диалоги. Вып. 26: материалы XXVI Всероссийской научной конференции памяти Ф .В. Мелёхина, 20-21 декабря 2022 года / Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля; науч. ред. И. Л. Симонова. Омск: Издательский дом «Наука», 2023. С.25-28. (0,46 п.л.)
43. Гилева К. А. Чугун и фарфор: к вопросу атрибуции предметов каслинского художественного литья из чугуна второй половины XIX – начала XX века / К.А. Гилева // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2024. № 1 (32). С. 124-133. URL: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2024.01.009>. (0,5 п.л.)
44. Гилева К.А. Деятельность М.Д. Канаева на Каслинском заводе / К.А. Гилева // Академический вестник УралНИИпроект РААСН [Электронный журнал]. 2024. № 1(60). С. 79-84. URL: <https://doi.org/10.25628/UNIIP.2024.60.1.012>. (0,5 п.л.)
45. Гилева К.А. Каслинский чугунный павильон / К.А. Гилева // Русское искусство. — 2024. — №1. — С. 98-105. (0,4 п.л.)