

УДК 67.018(679.7)

Стекло и его аналоги в разработке и создании выразительного и целостного художественного образа в современном дизайне художественных изделий

Юрьева Ольга Юрьевна

Доцент,

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
191180, Российская Федерация, Санкт-Петербург, просп. Вознесенский, 46;
e-mail: Yurieva_2011@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена характеристике гутного стеклоделия, его влиянию на формообразование, выразительность современного художественного образа, а также на художественно-эстетический уровень при создании произведений станковой скульптуры и ДПИ. Целью написания статьи стала необходимость исследования связи современной скульптуры малых форм и ее дизайна с первыми художественными произведениями из стекла, созданными в Советском Союзе. Внимание акцентируется на том, что современные художники-дизайнеры по-своему разрешили вечный спор между живописью и скульптурой. Доказано, что изделия декоративно-прикладного искусства сами объединили эти направления. Мастерам удалось посредством живописных рельефных, скульптурных композиций из стекла и стеклопластиков в своих работах передавать объем форм. Своим профессионализмом они смогли отобразить сложность сюжетов художественных композиций. Автор доказывает, что разработка и внедрение в промышленность новых технологий расширили творческие возможности современных художников, вызвав особый интерес со стороны искусствоведов. Несмотря на экономический кризис, следует отметить интерес коллекционеров к советской скульптуре, фарфору, бронзе и стеклу. Многие заводы начали создавать копии произведений известных мастеров, пытаясь восстановить технологии и состав материала, из которого эти произведения создавались. Вновь начинает возвращаться интерес к станковой скульптуре. Благодаря современным надежным материалам и технологиям, станковые скульптурные композиции украшают не только интерьеры музеев и частных коллекций, но становятся доступными каждому ценителю прекрасного.

Для цитирования в научных исследованиях

Юрьева О.Ю. Стекло и его аналоги в разработке и создании выразительного и целостного художественного образа в современном дизайне художественных изделий // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5А. С. 232-241.

Ключевые слова

Гутное стеклоделие, станковая скульптура, ДПИ, дизайн, искусство.

Введение

Французский знаменитый скульптор Пьер Огюст Роден сказал: «Скульптура – это искусство выпуклостей и впадин», а Генри Дэвид Торо, американский писатель, мыслитель продолжил эту тему:» Я бы сказал, что скульптура в восемь раз более великое искусство, чем все остальные виды изобразительного искусства, потому что у статуи восемь видов, и все они должны быть равно хороши» [Цитаты, www].

Еще со времен Микеланджело Буонаротти и Леонардо да Винчи возник спор, кому принадлежит пальма первенства – живописи или скульптуре? В связи с этим спором проходили состязания между великими мастерами. И что интересно: Микеланджело прекрасно справился с живописной задачей, написав прекрасное полотно «Битва при Кашине», не уступив самому Леонардо да Винчи. А вот последний так и не завершил конную статую. В связи с этим, они недолюбливали друг друга и пытались избегать общения. Как говорят сами скульпторы-профессионалы: у скульптуры есть свои недостатки, и первый из них каркас, который надо сделать, прежде чем приступить к реализации своего эскиза. Натянуть холст на подрамник и его загрунтовать – явно легче. Монументальная скульптура из твердых материалов огромна и тяжела. Ее сложно перенести и отреставрировать, в отличие от живописи. Скульптуру можно и нужно рассматривать со всех сторон, но она ограничивается предметными формами, а живопись может передать не только форму, но и легкость облаков, прозрачность воды и красочность заката! В наше время возвращается интерес к станковой скульптуре. Изящные фигуры с изображением богов и богинь, анималистическая скульптура, фонтанные композиции, бюсты известных личностей всегда привлекали внимание художников и любителей искусства. Так как скульптура создается из твердых материалов, она, можно сказать, вечна по сравнению с живописным картоном или полотном. Современные художники-дизайнеры по-своему разрешили вечный спор между живописью и скульптурой. Изделия декоративно-прикладного искусства объединили эти направления.

Живописные рельефные, скульптурные композиции из стекла и стеклопластиков дали возможность передавать объем и легкую ажурность облаков, прозрачную глубину воды, яркость и неповторимую цветовую палитру закатов и восходов. Разработка и внедрение в промышленность новых технологий, расширили возможности современных художников. Позволили им создавать тонкие, прозрачные, неповторимые по своей красоте образы изделий декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Скульптуру высекали из камня, отливали из золота, серебра, бронзы и чугуна, резали из кости и дерева и даже выдували из стекла. Изделия из стекла изготавливали в специальных мастерских, их выдували, и поэтому такую технику называли гутной, от слова «Гута» (нем. Nutt – завод). Все изделия, изготовленные в этой технике, отличаются своей уникальной формой, которую невозможно повторить. У каждого мастера свой подход, так называемый почерк, который и делает этот уникальный вид искусства очень ценным, так как мастеров таких считанные единицы! Изделия из стекла, выполненные гутным способом, прозрачны, имеют разнообразные, порой очень сложные, причудливые формы, уникальные, переходящие из одного оттенка в другой – цвета! Декоративно-прикладное искусство (от лат. Deko – украшаю) состоит из двух соединяющих друг друга направлений – декоративного и прикладного, и относятся к предметам быта. Это церковная утварь, украшения, мебель, одежда и обувь, все то, что необходимо для жизни человека, в том числе средства

передвижения и орудия труда. Создаются предметы быта с помощью обработки разных материалов, различными технологиями, которые постоянно совершенствуются. Предметы, выполненные очень давно и представляющие ценность, называются антикварными. Ценными они могут быть не только из-за материала, из которого сделаны, и способа его обработки, но и художественной выразительности образа, которая зависит от известности мастера его изготовившего и времени его создания. Декоративность создает симбиоз с архитектурой, скульптурой и предметами быта, дополняя, облагораживая и украшая их.

Историческая справка

Стекло представляет собой уникальный материал, который можно обрабатывать самыми различными способами и получать красивые, завораживающие взгляд вещи. Преломление света в стекле – это одна из основных его особенностей. Создание граней и гравировки дает возможность сделать это преломление по-настоящему чарующим.

Наши современники до сих пор не могут прийти к выводу, где впервые научились делать стекло? Сначала думали, что это Египет, потом Месопотамия. Древнеримский историк Плиний Старший (79-23 гг. до н.э.) считал, что впервые стекло случайно открыли финикийские моряки. Выдувать посуду научились еще позже. Эту технологию изобрели в Сирии в 27-14 гг. до н.э. Самому древнему рукотворному кусочку стекла, зеленоватой бусинке длиной 9 мм – около пяти с половиной тысяч лет. Так как основой стекла является кварцевый песок (SiO_2), который нужно расплавить, чтобы получить кварцевое стекло, то возможно его родиной были места с месторождениями кварцевого песка. Желательно кварцевый песок брать чистым, но более 90% сырья для изготовления стекла в мире имеет примеси соды и извести. Известно, что они, изменяя состав, создают в результате определенный цвет. Например, присутствие железа придает стеклу бутылочный цвет, а примесь золота и меди в виде соединения CdS – 3CdSe – красный, селена – розовый, серебра – желтый. Высокая температура плавления – 1700 С, требовала специального оборудования и топлива для его варки... В те давние времена не было электрических печей, в которых сжигался водород в токе кислорода. Масса расплавленного кварцевого песка очень густая и вязкая, нужно обладать определенными навыками и мастерством, чтобы из нее удалить пузырьки воздуха и придать изделию нужную форму. Изделия из стекла до сих пор находят в разных уголках мира. Это говорит о том, что материал, из чего они сделаны, выдержал испытание временем, а стеклоделие было одним из самых древних профессий. Это необыкновенно тонкое и сложное ремесло с тысячелетней историей, достойное считаться видом искусства, исчезнет только тогда, когда исчезнет человек. На протяжении тысячелетий скульптура отражала эволюционный путь развития человеческого общества. Скульптуры создавались вручную – от примитивных произведений неизвестных создателей (попытки человека разумного создать образ вещественного мира или даже абстрактный) до подлинных шедевров знаменитых мастеров.

Большое значение в выборе материала для скульптуры и изделий ДПИ имеют его доступность и возможность обработки ремесленным или производственным способом, его свойства, стоимость, и самое главное – внешний вид [Скульптура малых форм, www], поэтому стекло, как материал, был всегда интересен и привлекателен.

Михаилом Васильевичем Ломоносовым была создана лаборатория, где им были исследованы свойства и возможности стекла. Ученый завещал нашему поколению более 4

тысяч образцов стекол и способы его варки. Достижения Михаила Васильевича до сих пор применяют в стекольном производстве и считают традиционными.

Ломоносов в своем «Письме о пользе стекла» писал:

Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но стеклу.

В 17 веке на Руси возникает острая потребность в аптекарском и оконном стекле, что послужило началом строительства Измайловского стекольного завода. В городе Клим располагался Круговской завод Меншиковых, что и сделало этот город историческим центром стеклоделия. Изготовление стекла было засекречено, так как считалось очень дорогим, малоизвестным материалом. Стекло, отформированное и отделанное непосредственно на самом заводе – гутное стеклоделие. Это древнейший способ, когда окончательный вид – форму, цвет и декор – стекло получает непосредственно у плавильной печи на стекольном заводе, а результат зависит от опыта мастера, от его сноровки и художественного чутья. Форма стекла образуется либо выдуванием, либо вложением стекломассы на конце трубки в форму. Декорирование поверхности происходит с помощью трубки – горячая стекломасса наплавляется в виде разных полосок или пластичных фигур. Гутное стеклоделие является основным рабочим методом производства стекла, особого развития оно достигает в Др. Риме и Ср. Века [Технологии изготовления стекла, www]. В настоящее время стеклодувное дело разнообразно. Выдувание стекла считается «вредной» профессией – чтобы получить цветное стекло, в него добавляются определенные химические вещества. В годы СССР была изготовлена масса интересных и ценных произведений искусства, в том числе станковой скульптуры и ДПИ. До 1917 года на территории России работало несколько заводов, которые изготавливали качественные художественные изделия из стекла. Приобрести их могли не все, а только лишь зажиточные люди. Однако после прихода к власти большевиков все предприятия в стране были национализированы, поэтому какое-то время заводы пребывали в забвении. Но уже в 1920-х заводы и фабрики начали функционировать на полную мощь. Профессиональные коллекционеры очень ценят художественные изделия 20-30-х годов, так как советская власть старалась отобразить идеологию во всех предметах. В годы СССР были сделаны важные открытия: метро, заводы, предприятия, фабрики, космос, сельское хозяйство, образование и многое другое. Советские власти производили изделия ДПИ из фарфора и цветных металлов большими тиражами, поэтому производства постоянно расширялись и множились. До 1920-х гутное стеклоделие в Советском Союзе практически не применялось в профессиональной скульптуре, так как требовало специального оборудования и сноровки мастера [Ермонская, 1961]. Также стеклянная станковая скульптура неприменима для парка, сада или улицы, так как очень хрупка и не выдерживает нагрузки.

Умение передавать форму, ее текучесть, внутреннее врожденное чувство гармонии, ритма, изящества, пропорции – качества уже сформировавшегося мастера, которые необходимы для работы в этом материале. Чтобы работать со стеклом, надо изменить мировоззрение, забыть прежний подход, который требовался раньше. Работа плоскостями, как этого требуют камень, кость, бронза или дерево, уже не подойдет. Моделировка формы для стекла отличается от таковой для фарфора, бронзы и любого другого материала, в том числе керамики, гончарных,

майолики, терракоты, фаянса или фарфора. Стеклу свойственна прозрачность либо полупрозрачность, матовость и текучесть, хрупкость и утонченность. Как принято считать, чтобы овладеть техникой работы со стеклом, требуется около пяти лет напряженной учебы. Но кроме техники, еще требуется талант художника.

Процесс выдувания стекла завораживает и притягивает. Прежде чем оказаться перед нами в качестве готового изделия, оно проходит длинный и трудный путь. Первый этап – это варка художественного стекла. Она проходит обычно так же, как и варка обычного стекла, но при этом применяются различные дополнительные компоненты, чтобы придать стеклу отдельные характеристики: цвет, матовость, преломление и т.п. Следующий этап — это выдувание и формирование стекла. С помощью выдувания из вязкой массы создаются шары, вазы и бокалы, а также другие элементы, имеющие круглую форму. Для выдувания изделий круглой формы используется специальный инструмент, стеклодувная трубка. Она представляет собой трубку, обшитую деревом, с латунным мундштуком. Стеклодув набирает ею немного стеклянной массы и выдувает изделие нужной величины и формы. Готовую заготовку отрезают с помощью металлических ножниц. Следует отметить, что профессия стеклодува не только очень древняя, но и тяжелая физически. Она подходит только сильным людям со здоровыми легкими. Следующий этап создания изделий из художественного стекла – это формовка. Для того чтобы нанести узоры или тиснение, используют специальное устройство, похожее на пинцет. После придания формы изделие отправляют в печь для обжига. Место отсечения шара, вазы или другого изделия от трубки затем выравнивают с помощью шлифовки [там же]. Для изготовления станковой скульптуры из стекла способ выдувания не подходит. Сам процесс лепки очень длителен, он требует знания анатомии, тщательной проработки формы, схожести с натурой, идеальных пропорций и высокого мастерства художника. Поэтому скульптуру сначала делают из глины, воска или пластилина, переводят в гипс, снимают с него кусковую или черновую форму. Собрав форму, ее после предварительной обработки заливают стеклом.

В.И. Мухина была первым скульптором в мире, создавшим скульптуру из стекла. Ее первым произведением был бюст Н.Н. Качалова – основоположника производства художественного стекла в нашей стране. В.И. Мухина видела, что стекло можно отливать в формы, как металл, мять и прессовать, как глину, что оно делается блестящим или матовым по желанию и передает все мельчайшие изгибы, пластичность и красоту линий. Убедившись в покорности материала, В.И. Мухина решила попробовать создание скульптуры из стекла. Но как ее технически сделать? Глину художник может мять руками, обрабатывать податливую массу пальцами. Из мрамора художник может высекать скульптуру инструментами. А как быть со стеклом? К горячему стеклу не прикоснешься, из глыбы холодного стекла высечь скульптуру невозможно. Оставался только гутный способ выливания расплавленной стеклянной массы в формы, наподобие бронзовых скульптур. Несколько лет работали химики над решением этих вопросов на кафедре стекла, пока наконец не были преодолены все трудности и не была выработана технология производства стеклянных скульптур и барельефов [Балтун, 1974]. Скульптуры могут быть бесцветными и окрашенными, опалово-мутными, молочно-белыми и наполовину прозрачными. Скульптуры из стекла еще раз доказали, каким удивительным материалом является стекло, — материалом, передающим мягкость форм, пластичность и гибкость линий, настроение и мысль художника [там же]. Наиболее выгодной для стеклянных скульптур оказалась полупрозрачная матовость. Такими являются скульптуры: бюст А.С. Пушкина

художника И.П. Витали, статуэтка красноармейца художника П.Я. Данько, барельеф «Партизанка» работы художника И.М. Рабиновича, женский торс, бюст Н. Качалова, сидящая девушка-художница лауреата Сталинской премии В.И. Мухиной [Ермонская, 1961], рисунок 1.

Рисунок 1 – Сидящая девушка (автор В.И. Мухина)

Изделия из стекла, оргстекла, стеклопластики актуальны и по сей день. Из этих материалов создаются изумительные по красоте, неповторимые произведения. Изысканные миниатюрные фигурки животных, птиц, растений делают в частных мастерских ремесленным способом, для каждого мастера характерна своя манера и способ их изготовления. Кому-то свойственны обобщение и стилизация формы, а кто-то передает цвет и поверхность с удивительной подробностью! В наше время появились частные художественные мастерские, где за небольшую плату можно под руководством опытного мастера сделать свое изделие, как это показано на рисунке 2.

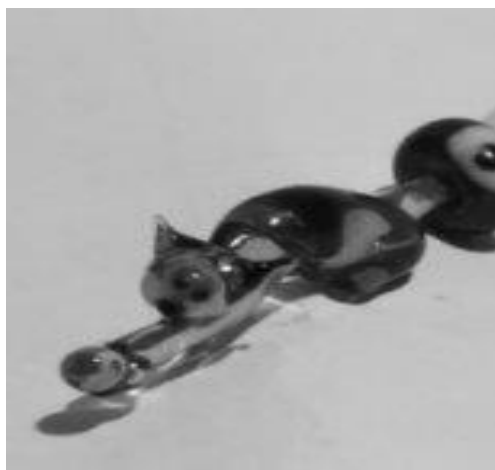

Рисунок 2 – Изделие из стекла (автор О.Ю. Юрьева)

Каждое изделие из цветного стекла неповторимо и прекрасно. Они живут в пространстве. Цвета не выгорают со временем, поверхность не портится и не стареет, не боится перепадов температур и влажности, может храниться вечно, как это показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Лошадки (автор О.Ю. Юрьева)

Изготовление художественного стекла – это целое искусство. Для этого привлекаются не только новые технологии. Важно также проявить фантазию, разработать дизайн будущего изделия, ведь от этого напрямую зависит его успех на рынке.

С каждым годом разрабатываются и внедряются в производство новые технологии, материалы и способы их обработки. И, хотя скульптура создается тем же способом, что и раньше, новые искусственные материалы, не отличающиеся своей красотой и качеством от сложно обрабатываемых, намного облегчили сложный и многогранный труд скульптора.

Рисунок 4 – Золотая рыбка [Скульптор О.Ю. Юрьева]

Виксинты, стеклопластики, смолы, холодный фарфор, полимерные глины, хотя еще и очень дороги, но позволяют создавать сложные по замыслу и исполнению композиции. И не только статуэтки и ювелирные изделия, но и фонтаны, парковую и садовую скульптуру, которая выдерживает большие нагрузки физического и климатического характера.

Заключение

Разработка и внедрение новых материалов, технологий и оборудования в производство художественных изделий и скульптуры позволили создавать качественные и сравнительно доступные по цене произведения искусства. Современное оборудование ускорило процесс создания авторского образца, а новые усовершенствованные технологии – их тираж.

Стеклоделие и профессия стеклодува практически не изменилась с момента своего возникновения. Состав стекла остается прежним, а обучение таким же сложным и длительным, как и раньше. В феврале 2007 года впервые в России в городе Сочи была установлена уникальная Чешская стекловаренная печь и создана Студия художественного стекла. Чешские профессионалы в течение нескольких недель производили монтаж и наладку оборудования.

А лучшие чешские мастера-стеклодувы приехали обучать нашу молодежь своему мастерству. Каждый прошедший обучение в этой студии получил именной сертификат. Все изделия Студии художественного стекла города Сочи отличаются изысканным вкусом и выполнены вручную. Так как стекло хрупкое, его вытесняют новые, более современные материалы – стеклопластики, акриловое оргстекло, смолы для ювелирных изделий, к которым применим каркас, и они намного легче. Поэтому из стекла в основном делают посуду, вазы, декоративные изделия для интерьера, миниатюрные фигурки. Несмотря на то, что каждое из изделий существует в одном экземпляре, его может приобрести каждый. Изделия из стекла крупных габаритов делают только на заказ или для выставочных экспозиций-инсталляций. Скульптура малых форм, рельефные панно, декоративные художественные изделия для интерьера занимали и занимают особую нишу сейчас и на всем протяжении существования современной цивилизации. Объемные сюжетные или многофигурные изображения небольших размеров создаются и создавались из самых различных материалов. Но предпочтение все же отдается современным, красивым и прочным материалам, которые проще обрабатываются и имеют большую продолжительность жизни. Несмотря на экономический кризис, следует отметить в наше время интерес коллекционеров к советской скульптуре, фарфору, бронзе и стеклу 17-50 гг. Многие заводы начали создавать копии произведений известных мастеров, пытаясь восстановить технологии и состав материала, из которого эти произведения создавались. Возрождается интерес к станковой скульптуре. Благодаря современным надежным материалам и технологиям, станковые скульптурные композиции украшают не только интерьеры музеев и частных коллекций, но становятся доступными каждому ценителю прекрасного.

Библиография

1. Балтун П.К. Томский. Изобразительное искусство. М., 1974. 224 с.
2. Ермонская В.В. Манизер М.Г. М., 1961. 353 с.
3. Скульптура малых форм. Декоративно-прикладное искусство. URL: <https://art.sovfarfor.com/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/skulptura-malyh-form>
4. Технологии изготовления стекла: от древних стеклодувов до наших дней. URL: http://odf.ru/stat_end.php?id=28
5. Цитаты и афоризмы про скульптуру. URL: <http://citaty.su/skulptura-citaty-i-aforizmy-pro-skulpturu>

Glass and its analogues in the development and creation of expressive and integral artistic expression in the contemporary design of artistic products

Ol'ga Yu. Yur'eva

Associate Professor,
Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design,
191180, 46, Voznesenskii av., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: Yurieva_2011@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the glassware, its influence on the formation, the expressiveness of the modern artwork, as well as on the artistic and aesthetic level when creating the products of the machine tools of the sculpture, and the design of the sculptures. The purpose of writing the article was the need to study the connection of modern sculpture of small forms and its design with the first glass artworks created in the Soviet Union. Attention is focused on the fact that contemporary artists and designers resolved the eternal dispute between painting and sculpture. It is proved that the products of arts and crafts themselves have combined these areas. The masters managed to transfer the volume of forms in their works through the picturesque relief, sculptural compositions of glass and fiberglass. With their professionalism they were able to display the complexity of the plots of artistic compositions. The author argues that the development and introduction of new technologies into the industry expanded the creative possibilities of contemporary artists, causing a special interest from art historians. Despite the economic crisis, it should be noted the interest of collectors in Soviet sculpture, porcelain, bronze and glass. Many plants began to create copies of works of famous masters, trying to restore the technology and composition of the material from which these works were created. Thanks to modern reliable materials and technologies, easel sculpture compositions adorn not only the interiors of museums and private collections, but also become available to every art lover.

For citation

Yur'eva O.Yu. (2018) *Steklo i ego analogi v razrabotke i sozdanii vyrazitel'nogo i tselostnogo khudozhestvennogo obraza v sovremennom dizaine khudozhestvennykh izdelii* [Glass and its analogues in the development and creation of expressive and integral artistic expression in the contemporary design of artistic products]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5A), pp. 232-241.

Keywords

Hutt glassware, machine sculpture, DPI, design, art.

References

1. Baltun P.K. (1974) *Tomskii. Izobrazitel'noe iskusstvo* [The art works of Tomsky]. Moscow.
2. Ermonskaya V.V. (1961) *Manizer M.G.* Moscow.

-
3. *Skul'ptura malykh form. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo* [Sculpture of small forms. Arts and crafts]. Available at: <https://art.sovfarfor.com/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo/skulptura-malyh-form> [Accessed 10/10/2018]
 4. *Tekhnologii izgotovleniya stekla: ot drevnikh stekloduyov do nashikh dnei* [Manufacturing technology of glass: from ancient glassblowers to the present day]. Available at: http://odf.ru/stat_end.php?id=28 [Accessed 10/10/2018]
 5. *Tsitaty i aforizmy pro skul'pturu* [Quotes and aphorisms about the sculpture]. Available at: <http://citaty.su/skulptura-citaty-i-aforizmy-pro-skulpturu> [Accessed 10/10/2018]