Н.С. БАГЛЕЙ
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: naya-art@mail.ru

N.S. BAGLEY
Postgraduate student of the Stroganov Russian Academy of Arts and Industry
e-mail: naya-art@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_2_1_368_378

ОБРАЗЫ ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ И ПЕЙЗАЖА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ПО СТЕКЛУ 1960–1980-х гг.

IMAGES OF NATURAL ELEMENTS AND LANDSCAPES IN THE WORKS OF RUSSIAN GLASS ARTISTS OF THE 1960s–1980s

В статье выполнен обзор выставки «Основные элементы», прошедшей в музее-заповеднике «Царицыно» в 2022–2024 годах. Рассматриваются представленные в экспозиции произведения отечественных художников по стеклу, созданные в 1960–1980-х годах и объединенные темой природы и стихий. Отмечена значимость данных работ как отражение эволюционного в истории стеклоделия этапа, характеризующегося переходом от утилитарности к чистой пластической форме. В рассматриваемых произведениях выражено восприятие художниками окружающей среды и происходящих в ней изменений. Акцент сделан на рассмотрении цвето-пластических решений и технологических приемов, примененных для создания ассоциативно-образных скульптурных композиций и декоративно-прикладных предметов.

This work presents a review of “Basic Elements” art exhibition, which took place in Tsaritsyno Museum, Moscow in 2022–2024. The paper introduces exhibition artworks made in 1960s–1980s by Russian artists and united by themes of nature and the elements. An important point is made to the significance of artworks as a reflection

of evolutional stage in the history of art glass, which is characterized by transition from utilitarianism to pure plastic form. In the works under review, the artists' perception of the surrounding environment and the changes taking place within it is expressed. Attention is drawn to color-plastic conceptions and production methods used to create associative and figurative sculptural compositions, decorative and applied objects.

Ключевые слова: выставка «Основные элементы», художественное стекло, отечественные художники, образы природы, стихии, 1960–1980-е гг., переход от утилитарности к скульптуре, цвет, пластика, движение.
Keywords: "Basic Elements" exhibition, art glass, Russian artists, images of nature, the elements, 1960–1980s, transition from utilitarianism to sculpture, color, plastic, movement.

В период с 28 июня 2022 года по 13 октября 2024 года в государственном историко-архитектурном художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно» прошла масштабная выставка советского авторского декоративного искусства 1960–1980-х гг. «Основные элементы». Экспозиция выставки, состоящая из предметов художественного стекла, керамики, фарфора, текстиля, металла была размещена в залах «Хлебного дома», каждый из которых был посвящен одному из основных элементов мироздания. Понятие «основные элементы» в концепции данной выставки наделены двояким смыслом: с одной стороны — это основные элементы, образующие Вселенную, с другой — основные составляющие для работы со стеклом, керамикой, металлом и средства художественной выразительности. Экспозиция разделена на следующие темы: земля, огонь, вода, воздух, пространство, цвет, свет, статика, движение, живая материя.

В экспозиции выставки собраны работы из стекла 1960–1980-х. Для этого периода истории отечественного декоративно-прикладного искусства характерна тенденция перехода стекла и керамики от утилитарности к скульптуре. На примере данных произведений мы можем проследить эволюционный путь развития от предмета бытового назначения к свободной пластической форме, новое прочтение художественного стекла во взаимодействии с архитектурной средой.

Особое внимание уделено образам, отражающим понимание основ мироздания и восприятие окружающей среды и изменений, происходящих в ней. Устремленность человека в космос, нарастающий технологический прогресс, переживание исторических событий, чувственно-эмоциональное восприятие природы родной страны — все эти волновавшие художников моменты отразились в разноплановых ассоциативно-образных композициях.

Рис. 1. Владимир Муратов. Композиция Согдиана. 1981 г.

Доступные заводские технические возможности в сочетании с высоким уровнем образования и как следствие высоким уровнем мастерства художника обеспечили значительный подъем художественного стеклоделия в СССР в период 1960–1980-х гг. Таким образом, экспонируемые на выставке произведения являются ценным наследием в истории художественного стекла.

В экспозиции выставки «Основные элементы» собраны произведения таких мэтров художественного стекла, как: Б. Смирнов, В. Шевченко, В. Мурахвер. Т. Малышева, В Филатов, Л. и Д. Шушкановы, Л. Савельева, А. Аствацатурьян, Б. Фёдоров, В. Муратов, Г. Антонова.

Обзор выставки начинается с зала, посвященного теме земли. Экспозицию зала составляют работы из керамики и стекла. Керамика сама по себе является элементом земли, поэтому образы ландшафта, воплощенные в этом материале особенно выразительны. Декоративное блюдо «Стадо» (1975 г.) Романа Петрука — образ горного пейзажа с пасущимся стадом животных. Линией изгиба бортиков блюда художник создает очертания склона горы. Стадо как бы естественным путем сбивается в ложбину горного ущелья. Фактурная поверхность глины ассоциативно напоминает изображение рельефа земли. Декоративное блюдо «Стадо» является показательным примером перехода утилитарного предмета в пластическую форму.

Загадочный образ Древнего Востока создан Владимиром Муратовым в композиции «Согдиана» (1981 г.), состоящей из трех сосудов, выполненных в гутной технике. Высокий небосвод пустынного ландшафта

подчеркнут раскрывающейся вверх формой сосудов. Их декор лаконичен: прилепленный поясок стеклянной нити вверху и граненая окружность, расположенная ближе к центру формы. Художник делает акцент на эмоциональной выразительности цвета и фактуры. Тональной растяжкой от оранжевого до глубокого синего, практически черного цвета В. Муратов создает ощущение глубины восточного ночного неба и зажигает у горизонта отблески восходящего солнца. Пескоструйной обработкой автор убирает блики с поверхности стекла, подчеркивая форму и цвет сосудов и усиливая ощущение архаики в образе пейзажа Согдианы.

В зале «Огня» собраны, в основном, стеклянные работы. В аннотации к экспозиции подчеркнут особый смысл этой стихии для художников по стеклу и керамики, использующих высокие температуры при создании своих произведений. Благодаря огню, художник-стеклодел может придавать самые разнообразные формы своему изделию.

На выставке представлена одна из этапных работ художественного стеклоделия 1960–1980-х гг. — декоративная композиция «Метаморфозы» (1973 г.) заслуженного художника РСФСР Виктора Шевченко. Данная композиция — одна из первых работ в отечественном стеклоделии, которую можно отнести к чисто пластической форме, не обладающей утилитарной функцией. Композиция представляет собой ансамбль из пяти скульптур, выполненных из сульфидного стекла с помощью гутной техники.

Форма и декор предметов, общий ритм композиции «Метаморфозы» находятся в едином пластическом движении. В данной композиции Виктор Шевченко мастерски достигает уникального эффекта льющегося снизу вверх стекла [9]. Причудливые формы переливаясь и изгибаясь в волнообразном движении вытягиваются вверх, подобно языкам пламени. Цветовые переходы от теплого прозрачного янтарного до глухого белого сульфидного стекла создают неповторимую игру цвета. Данная композиция представляет собой обращение к первоосновам всего сущего, образ непрерывной трансформации и становления первичной материи. «Метаморфозы» Виктора Шевченко — преобразование стихии огня: предмет, охваченный огнем, разгорается, полыхает, угасает, тлеет.

Оригинален способ экспонирования данной композиции на выставке: предметы стоят на ровной стеклянной пластине, под которой разложены угли, тем самым создана иллюзия разгорающихся языков пламени. Отражение предметов в стеклянной поверхности производит эффект тлеющих углей.

Интересна декоративная ваза «Огонь» (1980-е гг.), выполненная Владимиром Мурахвером. Расширяющаяся вверх форма шестигранника, ассоциативно напоминает упрощенный силуэт горящего костра. Приглушенная желтоватая поверхность вазы украшена узором, по форме напоминающем древние солярные символы. Ваза декорирована с помощью наклада стекла и последующей пескоструйной обработки. Сочетание матового и прозрачного красно-оранжевого стекла при определенном освещении производит эффект пылающего внутри вазы пламени. Рефлексы, отбрасываемые стеклянной поверхностью, ассоциативно напоминают отблески костра.

Рис. 2. Владимир Муратов. Композиция Тундра. 1976 г.

Еще одна работа, посвященная теме огня, находится в зале «Цвета» Декоративная композиция «Пламя» Татьяны Малышевой представляет собой ансамбль из нескольких ваз прямоугольной формы, в которых художник создает имитацию помещенного в стеклянную емкость огня. Композиция выполнена с помощью гутной техники с последующей шлифовкой. Татьяна Малышева обрамляет «пламя» строгой формой параллелепипеда, подчеркивая таким образом динамичное движение цветного стекла внутри вазы. Данная композиция выполнена в теплых тонах: красных, оранжевых, бордовых, но одна ваза с синим «пламенем» вносит цветовую динамику в образ.

В произведениях В. Шевченко, Т. Малышевой и В. Мурахвера продемонстрированы тематически объединенные разные творческие методы работы с художественным стеклом. «Метаморфозы» Владимира Шевченко — цветопластическая композиция, цвет подчинен динамической форме скульптуры. Композиция «Пламя» Татьяны Малышевой построена на противодействии динамичного содержания статичной внешней форме. Ваза Владимира Мурахвера — предмет, находящийся на границе утилитарности и чистой пластики. Статичная внешняя форма и декор соподчинены друг другу. Во всех трех произведениях утилитарность предметов отодвигается на второй план, и вперед выходит живописно-пластическая форма.

Такие свойства стекла, как прозрачность, текучесть, способность отражать предметы, располагают к использованию этого материала в создании произведений, посвященных образам водной стихии. Зал «Воды» наполнен самыми разнообразными по сюжетам произведениями: абстрактные и реалистические изображения рек, ручейков, морских пейзажей, волн созданы в утилитарных предметах и скульптурах с использованием живописных и пластических средств при помощи самых разных технических приёмов.

Интересен образ моря, найденный Акнунием Аствацатурьяном в вазе «Нептун» (1968 г.). С помощью гутной техники художником создано синестетическое ощущение погружения в морскую воду. Цилиндрической формы ваза гладкая снаружи и ребристая внутри. При ее рассмотрении в стекле создаются колебания, подобные движениям ряби на воде, ассоциативно напоминающие вид морской поверхности. Статичная форма вазы, подобная форме колодца, противопоставлена внутреннему ритмичному движению цвета и света, напоминающему игру отражений и солнечных бликов в волнах. Художник вызывает у зрителя ассоциации и визуальные образы, которые возникают перед человеком, когда он находится в воде или под водой.

Образ северного пейзажа отражен в композиции «Тундра», выполненной Владимиром Муратовым на Гусевском хрустальном заводе в 1976 году. Композиция состоит из шести глубоких блюд, выполненных в гутной технике из бесцветного и цветного хрусталя. Блюда, изготовленные методом выдувания в форму, напоминают своей фактурой и криволинейными фигурами флору тундры, а благодаря матированию с помощью пескоструйной обработки растения как будто оказались «схваченными» морозным инеем. Через обращение к отдельно взятой природной форме художник создает не только северный пейзаж, но и ощущение движения, преобразования в природе. Неравномерностью матированного стекла, плавным переходом от более глухой поверхности на донышке к менее матированной поверхности у ободка блюда художник создает ощущение переходного момента от тепла к морозу или, наоборот, от мороза к наступлению тепла (1). Тонкая нить цветного хрусталя у донышка, спрятанная под матированной поверхностью толщи стекла, и рельефное изображение цветочка напоминают нам о том, что даже в суровом северном климате есть жизнь.

Очень интересна декоративная композиция «Сонная вода» (1993 г.) Бориса Фёдорова. В ней автор выстроил взаимосвязь между свойствами природных явлений и абстрактными понятиями. В композиции,

Рис. 3. Борис Фёдоров. Декоративная композиция Сонная вода. Середина 1980-х гг.

состоящей из нескольких сосудов разной величины, художник при помощи образа водной стихии, затрагивает сложный для представления образ потока мыслей. В качестве основного материала для «Сонной воды» Борис Фёдоров использует бесцветный хрусталь, напоминающий своей прозрачностью и чистотой кристальную воду родника. Художник придает сосудам немного сюрреалистический вид, искажая их тулова, вытягивая и искривляя горлышки. Фактуру поверхности хрустальных изделий Фёдоров делает неоднородной: в широкой части сосуда она гладкая и блестящая, подобно звенящему ручейку, горлышко матировано с помощью пескоструйной обработки и напоминает своим видом то ли корку льда, то ли туман над водой. Алмазная грань, расположенная по диагонали, задает «ручейку» движение, создает образ водоворота. «Сонная вода» — композиция, построенная на очень тонкой ассоциации потока воды с потоком мыслей, с которым уносится наше сознание в сон. Мы как будто проваливаемся в дрему и, находясь в забытьи, смотрим на реальность сквозь туман. В «Сонной воде» Борис Фёдоров раскрывает через образ движения воды свойства сознания, выстраивая связь между течением воды, течением мысли и течением времени; это не просто поток, это образ всеобщего непрерывного движения, присутствующего во всем.

Воздух — самая тонкая, практически неосязаемая материя из всех основных элементов и, пожалуй, самая многообразная. Воздух ассоциируется с простором, свободой, небом, духовностью. Когда мы говорим о воздушности, у нас возникают ассоциации с легкостью, невесомостью, парением, а образы ветра ассоциируются с движением плавным, мягким или ураганно-разрушительным.

Воздушная стихия, едва уловимая и многогранная для интерпретаций, в произведениях отечественных художников декоративно-прикладного искусства отражена в самых разных вариантах: воздуш-

ное пространство выражено в пустотелых стеклянных предметах, образы, связанные с воздухом созданы в скульптурных композициях из литого стекла или в живописной гуте.

Заслуженный художник РФ, выпускник ЛВХПУ им. В.И. Мухиной Владимир Погребной в композиции «Ветер странствий» (1970–1980-е гг.) воплощает тему путешествий по воздуху с помощью синтеза форм кучевого облака и воздушного шара. В своем произведении художник использует бесцветное матированное стекло, подчеркивая главным образом форму объекта. Работа выполнена в технике литья. Несмотря на массивность литого стекла, композиция производит впечатление легкости за счет лаконичных, расширяющихся кверху округлых форм и светлого цвета. Интересно, как художник подчеркнул связь между природным и рукотворным объектом, акцентировав внимание на их общей способности к парению.

Любовь Савельева раскрывает тему пространства, воздушности в декоративной форме «Бухта Посьета» (1984 г.). Прозрачная масса гутного стекла с голубыми спиралями окутывает написанную в центре фигуру художницы. Таким способом в работе создана атмосфера морского побережья.

Живописные средства художественной выразительности в своих произведениях используют Людмила и Дмитрий Шушкановы. Как правило, отдавая предпочтение массивной лаконичной форме, в своих работах художники акцентируют внимание на живописном текстурном декоре. «Немногословность» формы помогает зрителю глубже погрузиться в цветовое содержание предмета. Гутная композиция «Гималаи» (1983 г.), созданная в авторской живописной технике, состоит из четырех ваз: две выполнены в золотисто-голубой гамме и две — в зеленовато-синей. Изображение на вазах в светлой цветовой гамме напоминает горный пейзаж при дневном освещении, а в темной гамме с преобладанием насыщенного синего цвета — таинственную горную ночь. Причудливое движение цвета внутри стекла ассоциативно напоминает очертания гор, движение облаков. Благодаря сочетанию голубых и золотисто-охристых оттенков в композиции, создано ощущение световоздушной перспективы. Глубину в декоративный пейзаж также добавляют силуэты гор, видимые на просвет.

В зале «Пространство-свет-цвет» представлены работы, посвящённые освоению человеком космических просторов, зарождению Вселенной, межгалактическим пейзажам, теме дня и ночи.

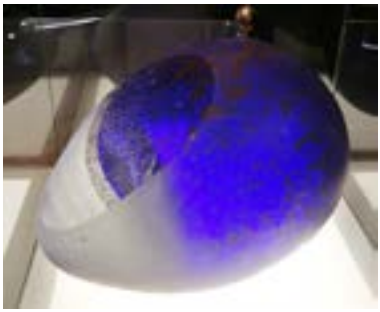

Рис. 4–5. Владимир Филатов. Декоративный объект Рождение материи. 1990 г.

Композиция «Космос» (1971 г.) Людмилы и Дмитрия Шушкановых выполнена в так называемой «сложной живописной технике». Эта техника заключается в следующем: во время выдувания горячее изделие прокатывают по стеклянным дротам с красителями, которые вплавляются в горячую массу. Таким образом художники создают узоры из цветного стекла и пузырьков воздуха.

Космической теме Дмитрий и Людмила Шушкановы уделили особое внимание в своем творчестве, посвятив образам Вселенной многие свои работы (2).

Слишком крупные для бытового применения размеры блюда, чаши и вазы в данной композиции соответствуют общей тенденции в стеклоделии 1960–1980-х гг., характеризующейся смещением направления от утилитарности в сторону скульптуры.

Образ космоса построен на контрастном сочетании спокойной лаконичной формы предметов и движения цветного стекла в декоре. Застывшая текстура синего, бирюзового, охристо-оранжевого, бордового стекла напоминает своим видом спиралевидные галактики, ассоциативный строй раскрывает образы неизведанных космических пространств.

Благодаря красочным слоям, заключенным внутри и на поверхности предметов в композиции «Космос», зрителю открываются все новые и новые образы, отражённые художниками в этих «межгалактических» произведениях.

Тема космоса — одна из наиболее ярких в творчестве Владимира Филатова [5, с. 25]. Авторству художника принадлежат такие работы как: «Рождение материи» (1990 г.), «Тайны звёзд», «Цветы и звёзды», «Наша звезда». Обращаясь к космической тематике, художник раскрывает ее в метафизическом понимании. Декоративный объект «Рождение мате-

рии», представленный на выставке, создан Владимиром Филатовым в 1990 году на Гусевском хрустальном заводе. В основу работы положен архетипичный образ Мирового яйца. Гладкая, идеально отшлифованная поверхность скульптуры, матирована с помощью пескоструйной обработки. Художник как бы скрывает от зрителя движение, происходящее внутри яйца. Синий цвет ассоциативно относит образ к небу, космосу. В. Филатов работает как с внешней формой объекта, так и с глубиной стеклянной массы, в которую он заключает фрагменты цветного стекла и пузырьки воздуха, создавая образ зарождения нашего мира. С помощью идеально ровного среза, сделанного на яйце, художник позволяет нам заглянуть внутрь него, приобщившись к тайне зарождения Вселенной.

Завершающий зал «Живая материя» наполнен изделиями из фарфора, стекла, текстиля. Возникает ощущение, что каждый из рассмотренных на экспозиции по отдельности основных элементов, в этом зале, соединившись друг с другом вместе преобразовались в жизнь. Не покидает ощущение пребывания в райском саду, наполненном щебетанием птиц на фарфоровых тарелках и чашках. Бабочки, цветы, образ восходящего солнца на гобелене, причудливые стеклянные растения — все это внезапно окружает, захватывает зрителя и раскрывает перед ним красоту и радость жизни.

Подводя итоги, можно отметить, что в произведениях, представленных на выставке, ярко выражено эволюционное развитие художественного стеклоделия 1960–1980-хх гг. от утилитарности к скульптуре. Проявлена тесная взаимосвязь технического приема с поставленной творческой задачей и высокий уровень ассоциативно-образных решений. Появились новые темы, ранее не затрагиваемые в искусстве стекла. В работах отражены размышления художников о мироздании о сущности света и тьмы, статики и движения, представления о космосе и основах жизни.

Разнообразны творческие подходы к созданию образов пейзажа. При помощи отображения малых природных форм художники ассоциативно раскрывают панораму ландшафта. Вместе с лирическими изображениями природы на выставке представлены произведения метафорического и абстрактного характера. Большое внимание уделено раскрытию темы движения и преобразований, происходящих в окружающей среде. Форма и декор композиций находятся в единстве, цветовое и пластическое решение соподчинены друг другу.

Примечания:

1. «В заледенелой толще стекла проступает, угадывается состояние, сходное с началом таяния снегов. Мягкие, размытые контуры предметов, уже словно подточенные солнцем, усиливают такое восприятие. Почти на глазах происходит метаморфоза формы, материи» [1, с. 16].

2. «В них реализовано то эстетическое чувство космической гармонии, то ощущение единства мира, которое появилось у человека задолго до космических полетов, а к их началу успело притупиться, поскольку долгие годы люди приучали себя смотреть на космос не эстетическим, а техническим и научно-исследовательским взглядом» [4, с. 104].

Список литературы:

1. *Казакова Л.В.* Владимир Муратов. Стекло. Альбом. — Москва: Советский художник, 1980. — 119 с.

2. *Казакова Л.В.* Декоративное стекло в советской архитектуре 1960–1980-е годы. — Москва: Изобразительное искусство, 1989. — 240 с.

3. *Казакова Л.В.* Стекло Бориса Фёдорова. Мысли художника, комментарии искусствоведа // Декоративное искусство СССР. —1989. — № 6. — С. 5–7.

4. *Кантор К.М.* Людмила и Дмитрий Шушкановы. О художественном образе быта в станково-прикладном искусстве. —Москва: Советский художник, 1981. — 200 с.

5. Художественное стекло XX — начала XXI века. Книга 1. А-Л. Генеральный каталог ГМЗ «Царицыно». — Москва, 2022. — 352 с.

Интернет-источники

6. *Климцова Т.В.* Гутная пластика Виктора Шевченко в коллекции музея дятьковского хрусталя. — 2021. —URL: http://музейхрусталя.рф/stati/ (дата обращения: 01.05.2026).

7. Сайт музея-заповедника Царицыно. — URL: https://tsaritsyno-museum.ru/events/exhibitions/p/osnovnye-elementy/ (дата обращения: 03.05.2025).

8. Сайт музея-заповедника Царицыно. — URL: https://tsaritsyno-museum.ru/the_museum/collection/steklo/ (дата обращения: 03.05.2025).

9. «Русское чудо». К 85-летию со дня рождения Виктора Яковлевича Шевченко. — URL: https://mvc-tver.ru/about/arkhiv-vystavok/prochij-arkhiv/19-art-khronograf/203-russkoe-chudo (дата обращения: 03. 05. 2025).