Е.А. СЕМЕНОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры художественного стекла РГХПУ им. С. Г. Строганова
e-mail: kato.semenova@mail.ru

E.A. SEMENOVA
PhD in Art History, Associate Professor of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: kato.semenova@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2026_3_1_187_194

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ЭКСПОНИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ ИЗ СТЕКЛА

PECULIARITIES OF PERCEPTION AND EXHIBITION OF GLASS ART INSTALLATIONS

Одной из новых форм современного пространственного искусства, в которых находит воплощение стеклоделие, сегодня становится инсталляция. Использование стекла в этом виде искусства обладает оригинальными особенностями восприятия и экспонирования.

Installation has become one of the new forms of contemporary spatial art in which glass art finds expression today. The use of glass in this form of art possesses distinctive features of perception and exhibition.

Ключевые слова: художественные инсталляции из стекла, стеклоделие, стекольные художественные техники.
Keywords: artistic glass installations, glass art, glassmaking, artistic glass techniques.

С инсталляцией как новым видом современного пространственного искусства отечественный зритель познакомился относительно недавно. Тем не менее, уже можно наблюдать активное распространение и развитие инсталляций, как в мировой, так и в отечественной художественной

практике. Их создание сегодня связано с обращением ко многим видам традиционных искусств, техникам и материалам, одним из которых является художественное стекло. Стоит отметить, что использование стекла в этом виде искусства обладает оригинальными особенностями восприятия и экспонирования. Краткий экскурс в развитие данного направления на примере известных мировых стекольных инсталляций позволяет выявить уникальные возможности и перспективы применения стекла.

Историю стеклянных инсталляций целесообразно начать с раннего примера, предвосхищающего концептуальные принципы этого вида искусства. Речь идёт о придворном убранстве так называемого Зеркального зала (Талар-е Айнех) дворца Голестан в Тегеране, созданного в период между 1878 и 1883 годами, во времена правления Шаха Насер ад-Дина придворным архитектором Хаджи Аболхасаном. Зал получил известность благодаря уникальному зеркальному декору — айнех-кари, выполненному из миниатюрных геометрических элементов, полностью покрывающих стены и потолок тринадцатиметрового пространства. Это решение стало не только развитием традиций персидской архитектуры, но и примером пространственного художественного воздействия, сопоставимого с принципами современной инсталляции. Зеркальная поверхность формирует сложные оптические иллюзии, усиливающие сакральную символику власти, связанную в персидской культуре с идеями чистоты и отражения [1].

Современные стеклянные инсталляции демонстрируют широкий спектр технических и художественных решений. Их можно условно разделить по принципу применяемых техник изготовления стеклянных элементов. Наиболее распространены холодные методы обработки: ультрафиолетовая склейка, гидроабразивная резка, а также использование переработанного стекла — стеклобоя, стеклотары, оконного и зеркального стекла. Эта тенденция тесно связана с развитием экологической проблематики в современном искусстве.

Ярким примером обращения к экологической тематике служит творчество французского художника Батиста Дебомбура, прославившегося, прежде всего, своими оригинальными стеклянными инсталляциями из отходов архитектурного стекла, а также утилизируемого автомобильного стекла. Такова монументальная инсталляция Aïrial («Лестница в небо»), отсылающая зрителя к библейской «лестнице Иакова» и представляющая собой высокую конструкцию в виде прозрачных ступеней из листового стекла, устремлённую в небо (Рис. 1). Характерный для работ художника контраст

между устойчивостью и разрушением подчёркивается применением иллюзорно хрупкого стекла, из которого возведена внешне неустойчивая конструкция. Контраст усиливается и расположением полупрозрачной инсталляции среди руин средневековой крепости или в стенах древнего монастыря. Тему «замершего разрушения», представляющего собой момент между порядком и хаосом, автор продолжает в своих многочисленных инсталляциях из разбитых пластов закалённого листового и автомобильного стекла. Художник виртуозно обыгрывает сходство этих материалов с мощными потоками воды, заполняющими пространство выставочного зала. Массивные реалистически выполненные стеклянные волны запечатлены «врывающимися» сквозь окна и сносящими всё на своём пути, образующими огромные замершие стеклянные волны и водопады. Это производит неизгладимое впечатление на зрителей, находящихся внутри «бушующей стихии».

Рис. 1. Батист Дебомбур. Инсталляция «Лестница в небо» (также упоминается как Айrial). 3 × 12 × 4,5. Многослойное ламинированное листовое стекло, техника холодной склейки, деревянный каркас. Аббатство Браувайлер (Германия), 2012

Помимо листового и переработанного стекла, важное место занимают витражные техники, а также использование цветного и оптического стекла. Возможности этого материала активно исследуются в работах знаменитой студии датско-исландского художника Олафура Элиассона (Studio Olafur Eliasson). Студия, напоминающая научно-исследовательскую лабораторию, возглавляемую известным художником, создаёт разнообразные объекты и инсталляции, находящиеся на стыке перформанса и стрит-арта. Эти работы воплощают исследование ярких явлений природы и красоты Вселенной через призму человеческого восприятия. Так основными элементами их инсталляций становятся небесные сферы, небо и водная стихия — пар, лёд, туман, облака, радуга. Однако самым необходимым элементом стало активное вовлечение зрителя, его телесное присутствие, что отличает предпочтение инсталляционных проектов, рождающих необычный сенсорный опыт. Преобладание сферы в творчестве Олафура Элиассона можно проследить, начиная с первых небольших инсталляций худож-

ника, выполненных из разнообразных стеклянных сфер, призванных изучить оптические возможности преломления света и цвета. В дальнейших инсталляциях, по мере увеличения их размеров можно наблюдать сложную эволюцию сферы в виде радужных протуберанцев, зеркальных и оптических дисков, световых кругов из фокусирующихся лучей света, а также огромных лунных и солнечных дисков, колец и спиралей, выполненных из самых разнообразных материалов и усиленных изменяющимся звуковым, световым и даже климатическим сопровождением. Важное место среди объектов, связанных с исследованием восприятия цветового спектра, занимают большие витражные сферы-светильники из цветного стекла. Примером может служить недавняя инсталляция «Фонарь памяти умерших светлячков» из дихроического и зеркального стекла. Помещённая в центре пустующего зала сфера преображает окружающее пространство, создавая вокруг оригинальную динамичную атмосферу, наполненную проецируемыми цветным стеклом эффектами. Логическим продолжением серии подобных объектов является и знаменитая витражная инсталляция 2007 года «Односторонний цветовой туннель» (Рис. 2). Объект представляет собой проходной арочный тоннель из зеркальных модульных панелей с цветным напылением, напоминающих внутренние калейдоскопические структуры в геометризированном архитектурном обрамлении. Особенностью инсталляции является изменение восприятия пространства и цвета при движении внутри неё: с одной стороны туннель кажется цветным, а при взгляде в обратном направлении панели выглядят почти чёрными.

Рис. 2. Олафур Элиассон. Инсталляция «Односторонний цветовой туннель». 256 × 180,1 × 1050. Стальной каркас, зеркальное стекло, цветной акрил. Музей современного искусства Сан-Франциско, 2007

Особое место среди стеклянных инсталляций занимает использование дихроического стекла, обладающего способностью изменять отражаемый спектр света в зависимости от угла наблюдения. Среди наиболее интересных инсталляций, созданных с применением данного материала, стоит отметить монументальные многомерные произведения художника Стивена Кнаппа, известного создателя световых картин. Свои инсталляции он называет Lightpaintings («светоживопись»), они являются ярким образцом светового искусства и представляют собой синтез живописи и

Рис. 3. Стивен Кнапп. Инсталляция «Угловое соединение». 4,3 × 8,5. Дихроическое стекло, световые элементы, 2001

пространственной скульптуры. Световые композиции, созданные художником в оригинальной импровизационной манере, формируются за счёт проекции цветных лучей через стеклянные элементы, создавая динамические оптические структуры на стены галерей и фасадах музеев (Рис. 3).

Схожие принципы используются в работах американской художницы, работающей под псевдонимом Су Санни Парк, которая создаёт пространственные инсталляции из металлической сетки с закреплёнными на ней элементами дихроического стекла. Подвешенные под потолком выставочного пространства, огромные, визуально лёгкие объекты из «фотокинетической сетки», напоминающие полупрозрачные фантастические облака, наполняют цветовую среду пространства мерцающим радужным светом.

В кинетических инсталляциях, таких как работа Свена Зауэра «Отклонение» (Deviation), дихроическое стекло используется в сочетании с движущимися источниками света, что позволяет создавать постоянно изменяющиеся световые композиции. Работа представляет собой инсталляцию из осколков дихроического стекла, хаотично размещённых в тёмном пространстве, между которыми по рельсам детской железной дороги движется поезд, а луч его прожектора, многократно отражаясь от осколков, распространяется всё дальше в пространстве. В данной инсталляции автор визуализировал данные конкретного исследования, основанного на исторических материалах, опровергающего общепринятую истину о том, что большинство людей впадает в варварство в состоянии чрезвычайной ситуации и безнадёжности. Инсталляция демонстрирует процесс, скрытой человеческой взаимопомощи, происходившей в труд-

ные времена и распространявшейся незримо.

Обращаясь к другим наиболее популярным при создании инсталляций стекольным техникам, мы можем выделить технику гуты, позволяющую создавать крупные выдувные модули с оригинальной пластикой и цветовыми сочетаниями. Самым масштабным примером подобных инсталляций в настоящее время можно считать общее художественное решение уникального ландшафтного парка и музея «Стеклянного сада Чихули» в Сиэтле. Созданный в 2017 году под руководством знаменитого американского художника Дейла Чихули, этот грандиозный проект является также ярким примером направления средового дизайна и эко-арта — энвайронмент, где стеклянные объекты интегрированы в природный ландшафт и архитектурную среду музея. Оригинальная узнаваемая манера работ Чихули отличают многочисленные стеклянные объекты, которые своей пластической формой и экзотической расцветкой создают эффект фантастической биоморфной среды (Рис. 4). Подобные пришельцам, монументальные фантастические растения, состоящие из множества гутных деталей, возвышаются над зрителем, вырастая среди деревьев, лугов и плавая по глади пруда. «Стеклянный сад» состоит из трёх основных частей, заполненных инсталляциями: ландшафтного сада, оранжереи и внутренних выставочных залов центрального музея, включая также значительные дополнительные пространства, окружающие их. Здесь можно увидеть самые крупные работы художника-монументалиста, включая 30-метроваую подвесную инсталляцию внутри оранжереи, и заполненные экзотическими цветами стеклянные потолки музея, погружающие зрителя на дно фантастического подводного мира.

Рис. 4. Фрагмент «Стеклянного сада Дейла Чихули». Цветное стекло, гутная техника. Сиэтл (США), 2017

К более редким техникам, применяемым в создании инсталляций, следует отнести стеклодувную технику, в особенности работу с боросиликатным стеклом. Это редкое сочетание можно наблюдать в оригинальных подвесных инсталляциях из радужных мыльных пузырей «Формула воды», созданных братьями близнецами Верховен в результате

их сложных технологических изысканий. Огромные мыльные пузыри, воспроизведённые с максимальной реалистичностью из прозрачного стекла с радужным покрытием, удивляют зрителей иллюзией своей хрупкости. Являющиеся символом мимолетности и лёгкости, они превращены братьями-стеклодувами в долговечный объект, запечатлевающий ощущение детства и чуда, замершего во времени.

Стеклянные инсталляции, исследующие тему хрупкости времени и природных процессов, можно наблюдать и в исполнении других стекольных техник. Так, отдельного рассмотрения заслуживает применение техники спекание при создании инсталляций крупного размера из лёгких и хрупких стеклянных элементов. Наиболее крупной и многодельной работой такого рода можно считать одиннадцатиметровую инсталляцию «Пейзаж», выполненную творческим дуэтом художниц Бет Липман и Ингалены Кленелл. Результат двухлетней удалённой работы, собранная в единую цельную композицию грандиозная инсталляция, состоящая из плоских силуэтов деревьев, расположенных несколькими кулисными рядами, передаёт сказочную атмосферу замершего ледяного леса. Стеклянный пейзаж отражает исследование художниц о взаимосвязи между человечеством и природными ландшафтами, материальной культурой и сохранением хрупких, диких мест.

Ощущение замершего времени можно наблюдать и в другой инсталляции, где применяются элементы, выполненные в технике спекания, созданной чешским дизайнером Мартином Галло. Его скульптурная инсталляция «Всплеск» состоит из пластичных стеклянных лент и изогнутых фрагментов, напоминающих водную стихию, запечатлевая её постоянно меняющуюся природу. Работа сосредоточена на изучении успокаивающего действия воды, где лёгкие, парящие вокруг зрителя элементы, призваны погрузить его в атмосферу спокойствия, помочь замедлить сердцебиение и дыхание, достичь состояния релаксации [2].

Пожалуй, к наиболее редким техникам, применяемым в создании инсталляций, следует отнести технику моллирования, благодаря сложности создания и монтажа монументального произведения из тяжёлых скульптурных элементов, выполненных методом литья. Уникальным произведением такого рода является шестиметровая инсталляция китайского художника Ай Вэйвэя «Человеческая комедия», представленная в 2022 году в Римском национальном музее, расположенном в термах Диоклетиана. Инсталляция представляет собой гигантскую многоярус-

ную барочную люстру, собранную из человеческих костей, отлитых из глухого чёрного стекла (Рис. 5). Работа осмысляет темы утраты, памяти и хрупкости человеческого существования. Художник утверждает, что его работа является «попыткой говорить о смерти, чтобы прославить жизнь», где он «показывает освобожденное человеческое тело: открытую сущность, недра жизни, обнажённые и выставленные на всеобщее обозрение, нашу смертность, выраженную во множестве частей, определяющих свою форму» [3]. Работа художника, начатая незадолго до пандемии, оставляет предостерегающее ощущение, выступая метафорой потерь, тревожных размышлений о будущем.

Рис. 5. Ай Вэйвэй. Инсталляция «Человеческая комедия». 6 × 9. Цветное стекло, техника моллирование. Римский национальный музей, 2022

Рассмотренные примеры демонстрируют широкий спектр технических и художественных возможностей стекла в инсталляционном искусстве. Его выразительные свойства позволяют формировать сложные пространственные и оптические эффекты, что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего развития данного направления.

Рассмотренные примеры демонстрируют широкий спектр технических и художественных возможностей стекла в инсталляционном искусстве. Его выразительные свойства позволяют формировать сложные пространственные и оптические эффекты, что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего развития данного направления.

Примечания:

1. Камаль-аль-Мольк, Мохаммад Гаффари / Encyclopaedia Iranica: online-энциклопедия. — URL: https://www.iranicaonline.org/articles/kamal-al-molk-mohammad-gaffari/ (дата обращения: 19.05.2026).

2. Lasvit // Designblok. — URL: https://www.designblok.cz/en/katalog/detail/4909/lasvit (дата обращения: 24.05.2026).

3. «Человеческая комедия» Ай Вэйвэя: инсталляция в термах Диоклетиана // Interior+Design. — URL: https://www.interior.ru/art/13449-chelovecheskaya-komediya-ai-veiveya-installyatsiya-v-termah-diokletiana.html (дата обращения: 24.05.2026).