Е.Е. Матько, А.Ю. Агафонова

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭМАЛЬЕРНОМ ИСКУССТВЕ

Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
Третий закон Артура Кларка

В статье рассматриваются достижения научно-технической революции — новые технологии в современном эмальерном искусстве.

The article discusses the achievements of scientific and technological revolution —new technologies in modern enamel art.

Ключевые слова: эмальерное искусство, эмали, опаки, деколь.

Keywords: enamel art, enamels, opaques, decal.

Достижения научно-технической революции, включающие развитие компьютерно-информационных практик, значительно преобразуют не только материально-техническую базу общества, производительные силы, но и сферу художественного творчества и производства. Когда Давид Альфаро Сикейрос начал применять краскопульты вместо кистей для своих огромных росписей на фасадах зданий, многие художники заговорили о потере ауры, которая якобы передается через кисть. Сейчас применение аэрографа считается обычным приемом.

Такая же ситуация сложилась в современном эмальерном искусстве. В XX веке были изобретены технические эмали «опаки». Они производились в жидком виде, готовые к применению. Не нужно было измельчать, промывать, сортировать. Показательно то, что инициаторами освоения новых технологий стали не эмальеры-ювелиры, а художники других специализаций. В середине XX века

многие художники на творческих симпозиумах стали исследовать опаки с точки зрения пластических возможностей. Парадокс ситуации состоял в том, что во всей России, с ее огромным духовно-творческим потенциалом, эта проблема не вызвала особого интереса, и только в маленькой Венгрии в 70–80 годах прошлого века энтузиасты добились господдержки на проведение эмальерных симпозиумов. И результаты были впечатляющие! Особенно высоких эстетических результатов добились российские художники-монументалисты, побывавшие на эмальерных симпозиумах в городе Кечкемете в 1980–2000 гг. В сферу профессиональных интересов этих художников всегда входило применение большого многообразия сложных техник и технологических приемов, связанных с работой в архитектуре. Таким образом, они были изначально нацелены на познание, освоение нового и адаптацию, полученного опыта в решении монументальных задач. Опыт создания монументальных композиций на фасадах зданий и высокий уровень российской академической школы, полученный в МВХПУ (б. Строгановское), ЛГХПИ (быв. ЛВХПУ им. В.И.Мухиной), быстро позволили оптимизировать этот процесс. Творческая работа размером 2 х 3 метра в технике классической перегородчатой эмали могла занять годы, а работа «опаками» — несколько месяцев. Красота и выразительность, драгоценность эмали, ее износостойкость, соизмеримые с искусством мозаики, обладали рядом преимуществ по меньшей себестоимости и скорости исполнения. Архитектурные эмали Николая Вдовкина, Евгения Матько, Ивана Бондаренко, Михаила Бекетова стали украшать пространства храмов России. Примечательно, что не светские прагматики, а церковные ортодоксы первыми оценили новые технологические достижения и дали им «путевку в жизнь» своими заказами.

Технология высокотемпературной деколи в художественных произведениях также имеет давнюю историю и перспективы развития. Вначале деколь применялась одноцветно-трафаретная, затем многоцветные трафареты, которые требовали производства больших тиражей для окупаемости, что не удовлетворяло эстетическим запросам многих авторов и заказчиков. Подобная проблема возникала и с шелкографией: сложность создания

трафаретов требовала выпуска тиражей, делая невозможным выпуск единичного произведения. Параллельно с развитием технологии деколи происходило совершенствование керамических принтеров. Первоначально аппараты растачивались вручную под более грубые керамические краски. Изображение не обладало фотокачеством, но и это было большим достижением. Стало возможным создавать авторские произведения в единственном экземпляре. Художник перестал зависеть от тиражей и мог позволить выражать свои творческие замыслы более свободно. Следующим этапом совершенствования техники стали лазерные керамические принтеры. Вначале такая печать была доступна узкому кругу специалистов. Аппараты и краски-тонеры стоили очень дорого. Великолепное фото качество поражало, делая такое произведение редким и эксклюзивным!

Вскоре был освоен массовый выпуск лазерных керамических принтеров, что позволило промышленности довести себестоимость выполнения работ до оптимальных цен. Это создало благоприятные условия для художников, которые теперь могли не отвлекаться на сложные технологические процессы, дорогостоящую технику и материалы, а сосредоточить свои усилия на творчестве.

Несмотря на достигнутые результаты в этой области искусства, есть еще технологические трудности, которые приходится преодолевать художникам и дизайнерам. Например, не все краски керамического принтера передают в полной мере необходимую яркость и сочность цветов. Необходимо также помнить о проблемах изменчивости красного и некоторых оттенков синего цвета. Желательно делать технологические пробы, корректировки, постоянно контролировать процесс выпуска авторских пластин. Тем не менее, это огромный рывок вперед. Производство одной или двух пластин не составляет серьезных трудозатрат. В настоящее время пример создания восьми пластин для композиции Константина Худякова «Академия-Глаз» убедительно демонстрирует развитие этой технологии. Так что следующий этап — это изготовление восьмидесяти пластин, восьмиста пластин и более. На сегодняшний день в нашей стране пределом максимального размера высококачественной лазерной

керамической печати составляет 40 х 30 см. И размер 30 х 60 проигрывает в качестве. Разумеется, это вопрос времени, и технический прогресс достигнет новых вершин технологического совершенства.

Уже сейчас существует возможность изготавливать для зданий эмалевые фасады размером 20 х 100 метров, что создает перспективы изготовления эмали размером с футбольное поле. Такие произведения не возможны без финансирования. Остается надеяться, что положительный опыт времен социализма, когда государство поддерживало монументальное искусство, вернется на новом витке исторического развития.

Новые технологии в эмальерном монументальном и станковом искусстве продолжают развиваться благодаря стипендиям Творческого союза художников России. Отрадно констатировать факт, что десятки известных художников участвуют в этом увлекательном процессе, продолжая эксперименты в работе с опаками и деколями. Многие из них, являясь по образованию архитекторами, дизайнерами, фотохудожниками, очарованы технологической магией и красотой эмали. Это творческое движение напоминает тот этап становления в истории развития эмальерного искусств, когда монументалисты и другие художники других специализаций стали продвигать новые технологии, выведя искусство эмали за границы декоративно-прикладного искусства, расширив жанровый диапазон. Когда-то маленькая Венгрия предоставила площадку и создала благоприятные условия для эксперимента художникам в их творческих и технологических опытах. Когда-то не прагматики, а ортодоксы поддержали первыми новые достижения. Вовлечение новых творческих сил обязательно принесет новые «плоды» и неожиданные результаты, которые могут оказаться не предсказуемыми и очень интересными.

И это лишь небольшой раздел новых современных технологий. Нового художественного осмысления ждут низкотемпературные эмали, керамическая пастель, опыты с применением техники травления и многие другие технологические новинки!

Библиография:

1. 2-я Московская международная выставка художественной эмали / Каталог выставки / под общ. ред. Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. — М., 2015.

2. Невозможное искусство и оптические иллюзии в технике эмали / Каталог выставки / под общ. ред. Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. — М., 2016.

3. Агафонова А.Ю. / Юбилейный международный симпозиум горячей эмали в Венгрии // ТСХР RU. — 2014. — № 19. — С. 4–6.