О.В. ШАХОВА
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: sololuce@yandex.ru

O.V. SHAKHOVA
Postgraduate student of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: sololuce@yandex.ru

ФАБРИКА VENINI КАК ПРИМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

VENINI FACTORY AS AN EXAMPLE OF WORKSHOP CONVERSION IN ART PRODUCTION

Столетняя история Venini, одной из известных итальянских фабрик по производству художественных произведений из муранского стекла, представляется интересным примером преобразования ремесленной мастерской в художественное производство международной значимости. Основываясь не только на полузабытых ремесленных техниках, но и постоянно обновляя ассортимент на принципе контрактного сотрудничества с известными художниками, Venini вырабатывает адекватные современности творческие решения, прочно удерживаясь в ряду художественных производств. В своем стремлении к технической чистоте и стилевому совершенству через привлечение всех возможных достижений современной индустрии фабрика демонстрирует миру один из видов художественной промышленности, выделяющей ее из массы венецианских мастерских, привязанных к традиционной технологии, работающих на ремесленных приемах и верности традиции.

The centuries-old history of Venini, a famous Italian factory producing art objects completed in Murano glass, forms an interesting case of the growth of an artisanal studio to a creative manufacturer of international importance. Venini not only bases its production on half-forgotten artisanal techniques, but also constantly renews its range through contractual collaborations with famous artists, thus

developing contemporary creative solutions, helping them hold their own among creative manufacturers. In their strife to achieve a technical cleanness and stylistic perfection through the use of different industry capabilities, the factory demonstrates an example of creative manufacture to the world, setting itself apart from Venetian artisans who are tied to traditional craftsmanship, working with artisanal techniques and in accordance to tradition.

Ключевые слова: муранское стекло, венецианское стекло, художественное стекло, завод Venini, художники по стеклу, выдувное стекло, многовековое культурное наследие.
Keywords: murano glass, venetian glass, art glass, Venini factory, glass artists, glassblowing, centuries-old cultural heritage.

VENINI — одна из известных итальянских фабрик по производству художественных произведений из муранского стекла. Ее столетняя история — пример преобразования ремесленной мастерской в художественное производство международной значимости.

С момента основания фабрики в 1921 году и по сегодняшний день ее творческий путь можно охарактеризовать как «интеллектуальное использование технологий ремесла» [Glass Review. 1933. № 12]. Именно на полузабытых ремесленных техниках художники Venini вырабатывают адекватные современности творческие решения. При этом в содружестве интеллектуального и творческого начал последнее главенствует, что прочно удерживает предприятие в ряду художественных производств.

Очевидно, что выбору творческой политики мастерской способствовали напряженные стилистические искания в европейском искусстве, происходившие в годы ее сложения. В первые десятилетия XX века ар нуво, ар деко, неоклассицизм быстротечно сменяли друг друга, заставляя Venini задуматься о судьбе своего производства, о выборе приоритетов развития. Так в основу творческой политики предприятия были положены идеи художественного развития дела. Она не только соответствовала художественным тенденциям времени, но, более того, Venini сами участвовали в ее формировании. Пути сложения новых форм организации европейского промышленного искусства XX века проходили, как оказалось, и через эту маленькую мастерскую.

Venini избрали путь постоянного творческого обновления своего ассортимента на принципе контрактного сотрудничества с известными художниками. Эта обычная сегодня в практике мировых брендов форма тогда только складывалась, и Venini были в числе первых, кто делал ставку на постоянное стилистическое обновление ассортимента, выбирая на определенную стилистику зарекомендовавшего себя в ней художника с мировым именем. Так хозяева мастерской уберегали ее от творческого застоя, придавали своей продукции апробированное известным именем качество.

Рисунок 1. Venini. Логотип компании, 2011 г.

Первым приглашенным художником стал Витторио Цеккин (Vittorio Zecchin), художник со значительным опытом работы в стекольной промышленности. Это было время неоклассицизма, возвращения от навязчивой прихотливости модерна к приоритетам классики, «истинным традициям итальянского искусства». Отказавшись от излишнего рукотворного декора, он обратился за вдохновением к классике XV–XVI веков. Некоторые идеи Цеккин заимствовал из картин старых мастеров. Так в 1921 году им была создана реплика вазы, изображенной Паоло Веронезе на полотне «Благовещение» (1578). Она получила название «Veronese», стала настолько популярной, что была выбрана в качестве эмблемы компании Venini (1), (ил. 1).

В своих предложениях Витторио Цеккин использовал выразительные приемы, соотносимые с качеством выдувного неимоверно тонкого и прозрачного муранского стекла (sottile vetro trasparente) (2). Ему соответствовали чистые и изящные линии форм предметов. Изделия мастера в лазурно-синих, светло-зеленых или палево-аметистовых цветах, а иногда и в полностью прозрачном цвете несли ту легкость, что являлась выражением традиции и одновременно высокой классикой, встраиваемой в контекст неоклассицизма.

Сменивший Цеккина известный скульптор Наполеоне Мартинуцци (Napoleone Martinuzzi) еще какое-то время отдает предпочтение легким классическим формам своего предшественника. Но свою страсть к скульптуре он облекает в более материальную форму, создав новый вид стекла (vetro pulegoso) (3), имеющего непрозрачную, губчатую

Рисунок 2. Tomasso Buzzi. Техника «vetro incamiciato laguna», чаша «La Coppa delle Mani», 1932 г.
Рисунок 3. Carlo Scarpa. Техника «battuto» и «scolpito», 1934–1940 гг.

структуру за счет содержания большого количества пузырьков воздуха. Предложенные им изделия остаются в стилистике неоклассицизма, но обретают монументальность и подчеркнутую материальность.

Представленные на Биеннале 1928 года произведения подтвердили правильность выбранного Паоло Венини курса его мастерской. Являясь не только хозяином, а также идейным и художественным наставником, он привлекает к творческому развитию компании известного итальянского дизайнера Томассо Буцци (Tomasso Buzzi), творческий вклад которого заключался в экспериментальном подходе к форме и цвету изделий. Буцци изобретает технику изготовления непрозрачного стекла с различными цветными слоями и отделкой из листового золота (vetro incamiciato laguna / vetro incamiciato alga) (4). Поддавшись влиянию своего друга и наставника Джио Понти (Gio Ponti), он включает в свои строгие образы и формы остроумно решенные детали (5), (ил. 2).

Стремясь поддерживать всемирный успех своей фабрики, Паоло Венини на этот раз приглашает к сотрудничеству шведского керамиста Тайру Лундгрен (Tyra Lundgren), чье влияние и авторитет в художественных кругах Скандинавии были неоспоримы. Она сконцентрировалась на любимых итальянцами фигурах рыб и птиц, а также на чашках в стилизованных листовых формах, украшенных тонкими стеклянными нитями (canne) из полихромного стекла (vetro a filigrana) (6), а в некоторых случаях — с вытравленной (corroso) (7) или переливающейся поверхностью (vetro iridato) (8).

Настоящую творческую революцию спровоцировал новый художник фабрики Карло Скарпа (Carlo Scarpa). На Венецианской Биенна-

ле 1940 года фабрика представила несколько коллекций в новых декоративных решениях, имитирующих несвойственные стеклу техники ковки (battuto), резьбы (scolpito) (ил. 3), ткани (tessuto) (9) и др.

Благодаря вниманию руководства фабрики к художественным вопросам на Биеннале, проходившей в годы Второй мировой войны, коллекция Venini оказалась единственной, представленной новыми формами и цветовыми решениями. Провокационные переосмысления традиционных технологий Мурано XVII века в годы войны оказались экспериментальной базой для креативных поисков послевоенного времени.

Отправной точкой в дизайне стекла Venini послевоенных лет стала серия предметов с декором «пятно» (macchie) (10). Вдохновившись абстрактными картинами Роберта Мазервелла, художник Фульвио Бьянкони (Fulvio Bianconi) придает стеклу остро современное решение, а произведениям — художественный эффект.

Как и картины, вазы «Con Macchie» имеют монохромные формы и создают впечатления декоративной абстракции. Небольшое количество цветных пятен являются слабо визуализированными антропоморфными фигурами и даже сценками. Творческая мысль Фульвио Бьянкони, гения абстрактного дизайна, в виртуозном исполнении мастеров Venini делает эту серию не просто художественно значимой для фабрики, а фиксирует ее поворот от утилитарности к декоративности.

Паоло Венини продолжал расширять художественное разнообразие изделий своей фабрики. Для этого он сотрудничает с отечественными и иностранными художниками, такими как Кен Скотт (Ken Scott), Пьеро Форнасетти (Piero Fornasetti), Лин Тиссот (Lyn Tissot), Риккардо Личата (Riccardo Licata) и другими. Важно отметить, что внутри предприятия их вхождение не всегда проходило гладко. Мастера фабрики ревниво встречали любое вмешательство не имеющих отношения к производственному процессу людей, отказывались выполнять их проекты. Зачастую художникам приходилось часами просиживать в мастерской, изучая и погружаясь во все тонкости работы со стеклом, чтобы в конечном счете добиться расположения мастеров.

В 1959 году после смерти Паоло Венини руководство компании переходит к его дочери и зятю, которые, продолжая сохранять взятый курс и придерживаясь направления на инновации и расширение художественного ассортимента, привлекают группу молодых дизайнеров, которые, работая в команде, часто заимствовали и переосмысливали

Рисунок 4. Tapio Wirkkala. Техника «incalmo», 1966–1968 гг.
Рисунок 5. Gaetano Pesce. Вазы «Sveronese», коллекция «Deformazioni Veneziane», 2013 г.

идеи Карло Скарпа. Важный вклад в это вносит его сын Тобия Скарпа (Tobia Scarpa). Предложенные им серии ваз «Occhi» в технике «муррина» (murrina) (11) стали чрезвычайно популярными, сохраняются в производстве по сей день.

Прочно укрепившаяся к 1960-м годам международная репутация Финляндии в области дизайна вызывает всплеск интереса к работам финских художников. Их отличительной особенностью была тонкая связь с природными формами, идущая от скандинавского народного искусства. Создавая органические формы, художники стремились к гармонической связи с выразительными средствами материала, с учетом их вводили технические усовершенствования. Доминирование простых и функциональных форм, практичность и долговечность предметов, минимум декора и цвета — все эти черты вскоре находят приятие у современников, становятся стилистическими отличиями в искусстве своего времени.

Следуя самым актуальным течениям в дизайне, Венини приглашают Тапио Вирккала (Tapio Wirkkala), знаменитого финского дизайнера и скульптора XX века, хорошо известного как на своей родине, так и за рубежом. К этому времени он уже мог похвастаться глубоким знанием стекольных технологий, что позволило ему в очень короткое время понять и переосмыслить все ремесленные секреты стеклодувов Мурано. Он широко использует одну из самых старинных ремесленных техник в нежных тонах «соединение» (incalmi) (12), (ил. 4), напоминающую о традициях Финляндии, в сочетании с простой без излишеств формой.

1980-е годы для Venini стали временем новых открытий. Несколько скучные и функциональные объекты сменились яркими красоч-

ными изделиями, которые радовали глаз и порой не несли в себе никакой функциональной нагрузки. При участии Этторе Соттсасса (Ettore Sotsass), Алессандро Мендини (Alessandro Mendini), соответственно в 1994–2000 и 1987–2005 годах, и других творческих лидеров группы «Мемфис», производство, некогда основанное на многовековой традиции ремесла, переключилось на воплощение самобытных идей дизайнеров, стало поддерживать поиск новых альтернативных форм, идущих под девизом «дизайн без функции». Изделия Venini становились крича-ще пестрыми, игривыми и шутливыми, но в тоже время привлекательными и даже забавными.

Подобно тому, как произведения эпохи Возрождения выражали гуманистические ценности, предложения Алессандро Мендини, Этторе Соттсасса, Марко Цанини (Marco Zanini), Марио Беллини (Mario Bellini) несли выразительность нового «проектного искусства», которая соединяла в себе отточенную стилистику, доведенную до пределов изысканности, и интеллектуальную драматургию. Теперь, ратуя за авторскую уникальность, артистизм воплощения и экспрессию форм каждого отдельного предмета, своими дизайн-экспериментами Venini отправляют на задворки истории такие наиважнейшие принципы традиционного искусства, как функциональность и эргономичность, отказываются создавать вещи для массового потребления, не делая ставку на объемы продаж и прибыль.

Оценив возможности художественной природы арт-дизайна, заключенной в оригинальности, использовании нестандартных, нетрадиционных решений, а также всю силу его эмоционального воздействия не только на эстетов и профессионалов, но и на массового потребителя, фабрика Venini приглашает плеяду ведущих дизайнеров с мировыми именами для проведения арт-экспериментов с когда-то устойчивыми традиционными приемами венецианских мастеров: в 1994–2006 гг. — Гае Ауленти (Gae Aulenti), в 2011–2018 гг. — Фабио Новембре (Fabio Novembre), в 2018 г. — Рона Арада (Ron Arad), Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce), Эммануеля Баблед (Emmanuel Babled) и др.

Эксцентричные и лишенные традиционной основы проекты Рона Арада полностью отрицали привычные подходы к обработке и декорированию стекла. Например, применялись нестандартные зрительные эффекты с использованием металла в качестве включений в декор. Это было движением вперед, выводя материалы и технологии обработки стекла на новые рубежи.

Свой вклад в стекло Venini внес основоположник «эмоционального» дизайна, приверженец биоморфизма и пластических деформаций Гаэтано Пеше. Он предложил проект под названием «Венецианские деформации» (Deformazioni Veneziane) (13), (ил. 5), в котором в оплывших контурах ваз угадываются очертания вазы «Veronese» Витторио Цеккина и искаженные черты самой популярной венецианской маски «Bauta» (14), демонстрируя таким образом происходящие парадоксы с традицией.

Рисунок 6. Emmanuel Babbled.Проект«Osmosi»,1998–2014 гг.

Редкую способность сочетать традиционные технологии художественного производства и достижения современной техники показывает в своих проектах «Osmosi» Эммануель Баблед (Emmanuel Babled) (15), (ил. 6). Первая стадия исполнения отводится мастерам Venini, создающим определенную стеклянную форму. Вторым шагом является 3D-сканирование и оцифровывание формы стеклянного объекта, а затем при помощи компьютерного числового управления ее вырезание в мраморе. Идеально дополняя друг друга, обе части становятся единым целым. Процесс и результат интригуют, ведь первый этап относится к традиционному методу формообразования, а второй, безусловно, — механический, но основанный на принципе «hand made».

За неполное столетие своего существования компания Venini пережила множество взлетов и падений — пожары, разделения и объединения, смену владельцев и дизайнеров, перемену техник исполнения и декорирования. Все это способствовало продвижению предприятия, качественному росту его продукции, утверждению бренда Venini, занимающему достойное место среди подобных ему. Стиль работы фабрики — это инновации, отслеживание стилистических трендов, постоянная устремленность к завоеванию новых вершин.

В слаженной истории Venini четко прослеживается движение от традиционной мастерской с ремесленными принципами работы к современному механизированному производству. Выпуск стилистически современных изделий, коллекций в лимитированных тиражах окончательно выделил его из массы венецианских мастерских, привязанных к традиционной технологии, работающих на ремесленных приемах и вер-

ности традиции. Путь Venini — это стремление к технической чистоте и стилевому совершенству с привлечением всех возможных достижений современной индустрии, что является выбором принципов художественной промышленности: точного воспроизведения образца, тиражного характера производства, в художественной политике — устремленности к новому, следование модным и стилевым течениям и др. На фоне большого разнообразия организационных форм художественной промышленности Венини демонстрируют в его чистоте один из видов художественной промышленности.

Примечания:

1. Venini, логотип компании, 2011 г.

2. Vittorio Zecchin, техника «sottile vetro trasparente» — венецианское тонкое, прозрачное стекло, 1921–1925 гг.

3. Napoleone Martinuzzi, техника «vetro pulegoso» — стекло с губчатым внешним видом, из за огромного содержанием пузырьков воздуха кажется почти непрозрачным, 1927–1933 гг.

4. Техника «vetro incamiciato laguna / vetro incamiciato alga» — стекло, состоящее из двух более наложенных друг на друга слоев молочного (lattimo) стекла и цветного прозрачного стекла с добавлением золотой или серебряной сусальной фольги для придания поверхности непрозрачного эффекта, а также добавляет зрительно объема изделию, а поверхности — глубины.

5. Tomasso Buzzi, чаша «La coppa delle mani», 1932–1933 гг.

6. Tyra Lundgren, техника «vetro a filigrana» — состоит из ряда нитей из молочного, опалового или цветного стекла, протянутых внутри стеклянного предмета. Основой этой техники являются трубочки из стекла, которые могут быть как прямыми, то есть, протянутыми параллельно, так и переплетающимися между собой, 1935–1936 гг.

7. Tyra Lundgren, техника «corroso» — техника искусственного состаривания изделия, ухудшающая прозрачность и изменяющая исходный цвет изделия, получаемая путем коррозийного воздействия плавиковой кислоты, 1935–1936 гг.

8. Tyra Lundgren, техника «vetro iridato» — радужная «обработка»стекла, при которой поверхность подогретого готового изделия окуривается парами солей некоторых металлов, образующих на поверхности стекла тонкую радужную пленку, 1935–1936 гг.

9. Carlo Scarpa, техника «battuto» и «scolpito» — техники выполнены с использованием шлифовального диска, имитирующего выбивание рельефа по метал-

лу (чеканка) и резьбы по дереву, 1934–1940 гг. Carlo Scarpa, техника «tessuto» — полихромное стекло, полученное путем составления тонких вертикальных стеклянных стержней (canne), чередующихся в определенном порядке цветах, 1934–1940 гг.

10. Fulvio Bianconi, техника «macchie» — техника, при которой внутрь стеклянной смеси запаивают смесь другого тона, образующего определенные рисунки на поверхности готового изделия, 1950 г.

11. Tobia Scarpa, техника «murrina» — состоит в соединении предварительно нарезанных и выложенных в определенном порядке горячих кусочков стеклянных стержней (canne), называемых murrine, отображаемых флористический или геометрический паттерн, заложенный в их поперечном сечении, 1957–1960 гг.

12. Tapio Wirkkala, техника «incalmo» — техника изготовления стекла, при которой изделие составляется из отдельных частей, снова разогревается в плавильной печи так, чтобы эти отдельные части сплавились между собой, 1966–1968 гг.

13. Gaetano Pesce, вазы «Sveronese», коллекция «Deformazioni Veneziane», 2013 г.

14. Gaetano Pesce, вазы «Bauta», коллекция «Deformazioni Veneziane», 2013 г.

15. Emmanuel Babbled, проект «Osmosi», 1998–2014 гг.

Библиография:

1. *Казакова Л.В.* Художественное стекло XX века. 2001.

2. Glass Review. 1933 № 12.

3. *Marino Barovier*. Il vetro a Venezia dal moderno al contemporaneo. Milano: Published by Federico Motta. C. 17–79.

4. Nancy Olnick and Giorgio Spanu collection. Venetian Glass. Milano: Charta, 2000. C. 203–244.

5. *Franco Deboni*. Venini Glass. Catalogue 1921/2007. Vol. I. Published by Umberto Allemandi, 2007.

6. *Franco Deboni*. Venini Glass. Catalogue 1921/2007. Vol. II. Published by Umberto Allemandi, 2007.

7. *Linda Pinto*. Venini in progress. Catalog. Prototypes, pieces unique from Venini Museo, 2015.

8. Venini Art Glass Catalogue. 2018.