Ю.С. Калганова

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ СТУДЕНТАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В статье рассматривается художественный металл как часть декоративно-прикладного искусства, исторические аспекты металла, его стилистические направления, взаимодействие металла с архитектурой и ее развитие в истории. Автор описывает современный взгляд на художественную ковку и ее применение в наше время, рассматривает металл в истории европейских стран, его применение и развитие. Автор отобразил влияние каталонского архитектора Гауди на европейское искусство художественной ковки; применение металла в нашей стране и его роль в истории развития страны. Автор при всем разнообразии современных работ выделяет ряд определившихся тенденций в кованом металле.

Formation of students' interest to study the art of metal. Art metal as a part of applied and decorative arts is being considered in this article. Historical aspects of metal and its stylistic trends. Interaction of metal and architecture and its historical development . The author describes the modern view of the artistic forging. Examines the history of the metal in the European countries and the development of its application. Author displayed the influence of Catalan architect Gaudi European art artistic forging. Application of metal in our country and its role in the history of the country.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, художественная ковка, стиль, архитектура, декоративный металл.

Keywords: applied and decorative arts, art forging, style, architecture, decorative metal.

Декоративно-прикладное искусство — это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном мире. Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное *крестьянское искусство*, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» —традиционные *художественные промыслы*, связанные общим понятием —народное искусство; и классика — *памятники мирового декоративного искусства*, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого образца.

В научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литье, чеканка, художественная ковка и т.д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством. Изучение художественной ковки является важнейшей частью изучения народного творчества.

В наше время важна любая деятельность по возрождению традиций в быту и общественной сфере. Массовое развитие кузнечного ремесла и искусства связано с расширением строительства индивидуальных домов, общественных зданий, банков, офисов. Красивые кованые изделия помогают создать эстетически благоприятную среду для жизни человека. Именно поэтому изучение кузнечного ремесла играет большую роль в воспитании студентов педагогических вузов, так как способствует развитию творческих способностей и имеет огромное значение для формирования культуры быта и труда нашего народа, культуры человеческих отношений в целом. Занятия

по декоративно-прикладному искусству позволяют посредством изучения и изготовления предметов развивать творческие способности учащихся. Здесь происходит более глубокое изучение теоретических основ конкретного художественного ремесла, развивается интерес к творчеству мастеров художественных промыслов и одновременно реализуется важный педагогический принцип тесной связи теории с практикой.

Образование имеет высочайшую миссию. Оно призвано передать великое наследие прошлого новому поколению, создать все условия для приумножения ценностей культуры. Изучение художественной ковки металла и ее исторические аспекты необходимы для приумножения знаний студентов педагогических вузов. Важнейшим мотивом образования должен быть познавательный интерес. Небольшой обзор истории художественного металла поможет заинтересовать студентов, рассказать им о красоте и самобытности изделий из металла, показать им, как развивалась история народных промыслов, подготовить студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов к работе с художественным металлом как части мировой архитектуры и истории, расширить их знания и умения в области изучения кованых изделий, ознакомить студентов с наиболее интересными стилями архитектуры, а также заложить прочные основы композиционной грамоты, необходимые для самостоятельной творческой работы.

В процессе изучения истории мы открываем для себя новый мир красоты художественной ковки. Наша задача — изучить ассортимент изделий изготовленных мастерами разного периода истории. Для достижения педагогических целей будет предложено задание по зарисовке изделий из металла основных архитектурных стилей. И этим мы закрепим их знание материала.

За стеклами витрин многих музеев хранятся небольшие круглые камни-молоты и овальные массивные камни-наковальни. Это орудия труда древних кузнецов. Еще в каменном веке люди начали обрабатывать самородное и метеоритное железо, убедившись, что оно после ковки становится пластичным и прочным. Постепенно железо для человека становилось дороже меди и серебра, и бронзовый век в начале первого тысячелетия до н.э. сменился железным [2, с. 5].

Уникальный памятник истории, металлургии и горного дела 2-го тыс. до н.э. расположен в Оренбургской области, исследовался в 1991–1999 гг. международной экспедицией Института Археологии под руководством Черных Е.Н.: на территории 150 кв. км найдены десятки поселений срубной культуры, 35000 воронок, шахт, отвалов и иных следов горно-металлургических работ [5, с. 37].

Самые древние из известных нам изделий декоративной ковки относятся к первой трети второго тысячелетия н.э. В ходе следующих столетий развились многообразные отрасли этого ремесла. Различные источники сообщают о кузнецах-оружейниках, шпажниках, ножовщиках, латниках, изготовителях инструментов, ларей и сундуков, дверей и решеток, светильников и замков. В качестве сырья использовалось железо в виде прутьев и стержней различного профиля.

С 13 века во Франции широко применялась дверная обивка из железных, искусно обработанных прутьев — примером может служить западный портал собора Парижской Богоматери. Для их соединения использовались стягивающие кольца или другие связи. В качестве декоративных украшений выступали стилизованные растительные узоры, волюты, изображения, связанные с фауной и мифологией. В Германии расцвет кузнечного дела наступает несколько позднее, но и здесь достигает высокого совершенства. Немецкие мастера также широко использовали растительные мотивы. В 15 веке ромбовидные или квадратные поля на дверях они покрывали кованой жестью с геральдическими символами и узорным готическим орнаментом. Сундуки, короба и ларцы отделывали искусной оковкой с чеканкой и гравировкой. Наиболее монументальные изделия кузнечного ремесла — решетки. Первоначально они использовались в качестве преграды для входа в особое помещения (камеру, склеп) при сохранении возможности обзора. Позже появились решетчатые ворота и двери, алтарные решетки в церковных интерьерах. Кованые решетки помещались перед каминами, на балконах, окнах. В период готики тонкие решетки в соборах золотились. Ранний Ренессанс предпочитал спираль, волюту и плетенку, наряду с саблеобразными листьями. При этом решетки равномерно обрабатывались с обеих сторон. Позднее к

ним присоединили пластические элементы — цветы, гермы, фигуры, часто — в отливке. Орнаментация решеток барокко — беспокойная, подвижная, поражающая неисчерпаемым богатством мотивов. Во времена господства стиля рококо филигранные украшения выходят за раму решетки. В 17–19 веках в Европе изготовлялись красивейшие кованые и литые решетки для архитектурных сооружений. Решетки обычно ярко окрашивались, вплоть до ампира, когда в них стали соединять всего три цвета: черный, белый и золотой. Теперь в оградах снова заняли свое место четкие вертикали и горизонтали, а в декоре стали преобладать меандр и аканф. Велико разнообразие художественных изделий из металла. Это, вдобавок к названным, — кронштейны для вывесок, флюгеры, могильные кресты, лампы подсвечники , вазы и сосуды для охлаждения вина и многое другое [2, с. 5]. На протяжении следующих столетий в Европе получил распространение новый стиль — барокко, и изделия из кованого железа снова стали применять в практических и эстетических целях, как и в прежние времена, при этом старые технологии сослужили хорошую службу новым методам проектирования. Барокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств. В течении 17 столетия технический прогресс сделал возможным производить очень сложные железные изделия. Железо выпускалось в виде стержней всего в 1 см толщиной; из них делали декоративные детали: дротики, жгуты, листья волны, прямоугольный орнамент, раковины и даже маски и геральдические эмблемы. Иногда использовалась чеканка — кованый рельефный орнамент. Ворота и ограда из кованого железа включают весь набор декоративных мотивов.

С 1650 г. в моду вошли железные балконы. Расположенные на выгодном месте над парадными дверями, они часто имеют чередующиеся гладкие и витые стержни и панели с листьями и завитками. Их часто окрашивали в синий или зеленый цвет, а иногда покрывали позолотой.

После 1660 года железные украшения в барочном стиле стали главным декоративным элементом, характерным для мебели и

архитектуры таких европейских стран, как Франция, Голландия, Италия, Англия и Германия. В 19–20 веке, в эпоху модерна, художники и мастера вновь использовали железо как средство для самовыражения, и на первый план опять вышли старые технологии, правда, уже времен барочного стиля. И хотя железо использовалось в художественных целях начиная с готического и романского периодов, своего апогея искусство художественной ковки достигло только в эпоху модерна, с появлением стиля ар нуво (югендштиль в Германии или либерти в Италии). В этот период из кованого железа были созданы уникальные и самые знаменитые произведения [1, с. 39]. Известнейшим мастером того времени был каталонский архитектор Антонио Гауди. Его карьера, по сути, началась в мастерской отца. Гауди проникся любовью к кузнечному ремеслу, овладел первичными навыками и методами усовершенствования производственных технологий. Декоративные элементы, созданные Гауди, нельзя рассматривать вне их окружения и контекста, поскольку они являются частью единого целого и повинуются общим конструктивным правилам и требованиям. Удивительно, но строения, спроектированные Гауди, напоминают, художественные композиции, а их декоративные части — целые архитектурные сооружения, только выполненные в меньших масштабах [1, с. 49].

Благодаря техническому прогрессу и росту промышленности, в 19–20 веках были созданы такие важные проекты, как Хрустальный дворец в Лондоне — огромное здание, сооруженное для Международной выставки в 1851 года, а также Эйфелева башня, спроектированная французским инженером Гюставом Эйфелем к Международной выставке 1889 года. Также не менее знаменитыми архитектурными сооружениями являются памятник Христофору Колумбу в Барселоне, сделанный для Международной выставки 1888 года, и статуя Свободы (Нью- Йорк, 1886), которую правительство Франции подарило США к столетию со дня окончания Войны за независимость в Северной Америке и в знак дружбы между двумя странами.

Каркас для статуи Свободы, сконструированный Эйфелем, изготовлен из кованого железа с добавлением плавленого стекла. Конструктор отдал предпочтение кованому железу, которое при

нагревании можно гнуть, скручивать и изгибать, придавая ему любую желаемую форму. Кованое железо прочнее чугуна — железа с более высоким содержанием углерода, который, хотя и обладает повышенной твердостью, на самом деле очень хрупкий.

Одно время считалось, что сталь, представляющая собой сплав железа с другими металлами и добавлением углерода, станет металлом будущего. Сталь гораздо светлее кованого железа и гораздо прочнее. Однако европейские инженеры не торопились использовать ее повсеместно, поскольку до второй половины 19 века процесс получения стали был довольно дорогим. Поскольку металлургическая промышленность в Европе на тот момент уже устоялась, переориентировать предприятие на изготовление стали было гораздо труднее, чем построить новые сталеплавильные заводы, как это сделали американцы. Инженеры США использовали сталь для постройки Бруклинского моста — самого длинного подвесного моста в мире. Технический прогресс позволил наладить производство большого количества кованого железа с меньшими затратами, поэтому использовать его для сооружения крупных архитектурных и инженерных конструкций было гораздо легче и выгоднее [1, с. 53].

В России наибольшего расцвета искусство художественной ковки достигло к 18–19 вв. в период масштабных градостроительных работ, начатых в эпоху Петра 1. Именно в эти годы в Петербурге, Москве, Туле, Нижнем Тагиле, Петрозаводске и других городах создаются великолепные городские и садово-парковые ансамбли, появляются интересные декоративно-прикладные произведения (ограды, фонари, перила мостов, решетки, ограждения балконов и лестниц, флюгеры, приборы и решетки для каминов и т.д. Необходимо отметить, что до 17 века оно развивалось своими, особыми путями, не испытывая сколько-нибудь заметного влияния творчества мастеров других стран. Начиная же с эпохи Петра I и до начала 20 века эволюции русского искусства присущи те же стилевые закономерности, что и искусству западноевропейскому [4, с. 31].

В истории развития прикладного художественного металла России прослеживается одна постоянная тенденция — в каждом стиле можно выделить самостоятельную группу произведений, в которой

широко используются элементы народного узорочья. В 17 в. многие кузнечные мастера переходят на изготовление больших и малых оград для дворцово-парковых ансамблей. Старые русские кузнецы не только обладали знаниями технологии ковки в совершенстве, но и славились высоким художественным вкусом. Решетки и ограды, созданные ими, замечательно смотрелись на любом фоне, были выразительны в архитектурном окружении, в близком рассмотрении и на расстоянии. Их красота заключалась в соответствии художественных элементов и их ритмичности. Облик старых московских улиц и переулков просто неповторим.

Оригинальность объясняется присутствием легких кованых кружев на балконах домов, на оградах парков, скверов, церквей. Мастера классицизма великие архитекторы и зодчие Жилярди, Баженов, Казаков любили использовать кованый металл при проектировании и создании архитектурных ансамблей [3, с.73].

Металл как основной материал в художественном творчестве будет интересен всегда. Вероятнее всего, в недалеком будущем, кроме изделий из стали и чугуна, на улицах России найдут свое место художественные произведения, созданные из сплавов алюминия и других новых материалов. Преемственность мастерства — один из великих законов творчества. Разнообразие художественных стилей, применяемых при изготовлении кованых изделий, по сей день поражает не только искусствоведов, но и простых любителей прекрасного. Ковка метала всегда шла в ногу с художественными стилями, используемыми в архитектуре и дизайне. Простота и строгость кованых изделий делала их максимально удобными в использовании. При всем разнообразии современных работ из кованого металла можно выделить ряд определившихся тенденций:

— использование традиционных народных мотивов как в рисунке, так и в обработке металла;

— использование композиционных приемов и наиболее характерных элементов сложившихся стилей прошлого;

— поиски современных объемно-пространственных решений.

Художнику, использующему металл как материал для творчества, приходится учитывать многие его свойства. Вместе с тем, он особое

внимание уделяет цвету, отражательной особенности металла, декоративной отделке. Ведь от этого во многом зависит внешний вид художественного изделия.

Изучение студентами педагогических вузов исторических аспектов и стилевых направлений художественного металла помогает правильно воспринимать материал. Развивает творческий потенциал студентов, формирует готовность к работе на материале металла, что очень важно для развития будущего художника декоративно-прикладного искусства.

Современная художественная ковка — живой, постоянно развивающийся процесс. Так, многие работы современных мастеров поражают своей красотой, пластикой форм и декоративностью композиции. В заключение можно сказать, что техника работы с кованым металлом постоянно совершенствуется, идет постоянный поиск все новых средств выразительности. Художественная сторона единого творческого процесса ковки метала так же постоянно видоизменяется, как меняется многое во всем искусстве и эстетике 21 века.

Библиография:

1. *Гуэльбурт Луис, Алекс Санчес Видиэлла.* Художественная ковка и дизайн / пер. А.С.Лоскутова. — М.: Арт-Родник, 2010.

2. *Кремнева И.А.* Металл в руках старых мастеров. — М.: Арт-Родник, 1996.

3. *Ледзинский В.С., Теличко А.А.* Мир художественного металла Москвы. 17–20 век. — М.: Издательство «Жираф», 2001.

4. *Разина Т.М.* Прикладное искусство в русской культуре 18–19 века. — М.: МГУ, 2003.

5. *Семенова Е.И.* Ковка и штамповка. Справочник в 4 т. — М.: Машиностроение, 1985.