Г.А. КРИВОЛАПОВА
Старший преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова, кафедра «Художественное стекло»
e-mail: gala.krivolapova2011@yandex.ru

Е.А ШУШЛЯКОВА
Старший преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова, кафедра «Художественное стекло»
e-mail: 5453726@bk.ru

G.A. KRIVOLAPOVA
Department of Art Glass of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: gala.krivolapova2011@yandex.ru

E.A. SHUSHLYAKOVA
Department of Art Glass of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: 5453726@bk.ru

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РЕВЕРСИВНОЙ ЖИВОПИСИ В ВОСПРИЯТИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

THE AESTHETIC VALUE OF REVERSE PAINTING IN THE PERCEPTION OF SUBSEQUENT GENERATIONS

Статья посвящена значимым периодам развития изысканной технике декорирования обратной стороны стекла золотом. Период расцвета этого вида искусства представлен на выставке «В блеске золота, в блеске красок» которая проходила в 2020 году в музее декоративного искусства Праги (UPM). Рассмотрены первые работы в технике декорирования при помощи сусального золота, также последующая трансформация видов изделий на переломе смены художественных стилей. Представлена широкая география применения данного вида декорирования, описано влияние на появление многообразия создаваемых форм и сюжетов.

This article is devoted to significant periods of development of the refined technique of decorating the back of glass with gold. The hey-

day of this art form is presented in the exhibition “In the glitter of gold, in the glitter of colors” which was held in 2020 at the Museum of Decorative Art in Prague (UPM).The first works in the technique of decorating with gold leaf are considered, as well as the subsequent transformation of the types of products at the turn of the shifts of changing artistic styles. The wide geography of application of this type of decoration is presented, the influence on the appearance of the variety of created forms and subjects is described.

Ключевые слова: реверсивные картины на стекле, стекло, золото, золотая фольга.
Keywords: reversible paintings on glass, glass, gold, gold foil.

Современное выставочное пространство музея декоративно-прикладного искусства в Праге поражает зрителей редкой коллекцией. Куратор Гелена Брожкова представила многолетнее профессиональное исследование и одновременно реставрационную работу хрупких экспонатов, выполненную сотрудниками музея. Выставка «В блеске золота, в блеске красок» состоялась в 135 годовщину со дня основания музея и представляет демонстрацию 135 из 370 находящихся в музее интересных и уникальных предметов живописи на обратной стороне стекла, выполненных в период от античности, Средневековья, Возрождения и барокко вплоть до конца XIX века. Все представленные предметы исключительно из коллекции музея UPM, из них тринадцать ценных экспонатов из оригинальной коллекции основателя музея барона Дмитрия Ланна. Формированию коллекции способствовали меценаты и коллекционеры, такие как промышленник Богумил Бондс с сыном Леоном, Рудольф Юст, Отто Моравиц, полковник Ян Новотный.

Музей декоративно-прикладного искусства занимает в Чехии особое место. Под крышей дома в стиле неоренессанса, возвышающегося напротив дворца Рудольфиниум, собраны коллекции стекла, фарфора и керамики, прикладной графики и фотографии, текстиля, моды и дизайна, мебели, часов, а также коллекция драгоценных и недрагоценных металлов, редких минералов, ювелирных изделий, игрушек, письменных и графических документов от античности до современности.

С момента торжественного открытия нового здания 18 ноября 1900 года и по сей день музей руководствуется девизом «Соединять кра-

соту, качество и функциональность». Музей декоративно-прикладного искусства собирает и хранит прошлое, настоящее художественных ремесел, декоративно-прикладного искусства и дизайна для будущего. Экспонаты являются значимым для современных ценителей источником вдохновения, уроком и опытом. Одним из основателей музея является крупный меценат XIX века Дмитрий Ланна (1836–1909), который еще до официального открытия музея, будучи знатоком и успешным коллекционером, покупал ряд экспонатов для формирующейся музейной коллекции. Являясь самым щедрым благотворителем, кроме всего прочего, подарил музею половину своих редких коллекций стекла, что до сих пор позволяет представлять зрителю ряд стекольных памятников от античности до наших дней. Когда музей переехал из дворца Рудольфиниум, где ранее находился, в собственное здание, меценат передал для экспонирования собственные коллекции, которые заняли четыре этажа, а в 1906 году в честь своего 70-летия передал более 1200 предметов старинного стекла. Эта коллекция стекла является одной из крупнейших в мире. Коллекционер целенаправленно собирал предметы такого рода, руководствуясь профессиональным интересом. В начале XIX века считалось, что пражский музей обладает самым крупным собранием стекла. Художественная выставка представляет рационально организованную экспозицию картин на стекле, расписных тарелок, кубков, шкатулок, а также пятнадцать офортов, которые стали эскизами для росписи на обратной стороне стекла, представленных Национальной галереей Праги. Коллекция концентрирует внимание на определенных явлениях в области искусства и культуры разных эпох, апеллирует к чрезвычайно широкому спектру ассоциаций. Она интересна не только техническими аспектами, но и тем, как художники разных эпох пытались посредством материала выразить свое восприятие жизни, волнения и эмоции. Мы видим разнообразные сюжетные линии, в античный период преобладают изображение Венеры, Афины, Орфея с животными, светские картины со сценами охоты на оленей, изображения военных действий, а также крестьянские мотивы, большое разнообразие пейзажей, портретов и силуэтов города. Библейские темы наполнены изображениями Самсона в борьбе со львом, Давида и Голиафа, поклонения пастухов, снятия с креста. Также на картинах из стекла присутствуют однофигурные или статичные композиции — фигуры Иисуса Христа, Девы Марии и святых покровителей, изображения Св. Ольги, Св. Екатерины, Св. Вацлава. Кар-

тины продавали в паломнических местах, и они становились неотъемлемой частью интерьера сельских домов.

Листовое золочение — самое древнее искусство, технологический процесс которого не меняется на протяжении тысячелетий. Кроме блеска, одним из первых обнаруженных свойств золота является удивительная пластичность, способность превращаться в тончайшую пленку, сохраняя при этом все свои характеристики. Для достижения большего оптического эффекта глубины пространства фольгу наносят с обратной стороны стекла, тем самым достигая высокой степени преломления света и отражения металлических слоев. Мастера умело использовали прозрачность материала и эффект отражения при создании картин.

Одно из первых литературных упоминаний стеклянного золочения относится к описанию Феофилом в книге «Записки о разных ремеслах» (XII век) в тринадцатой главе под названием: «De vitreis cyphis quos Graeci auro et argento». Самые ранние примеры техники в позолоченных медальонах найдены в нишах римских катакомб, датируемых III и V веком нашей эры. Золотая фольга находится между двумя слоями стекла, диаметр изделия — не более 12 сантиметров. На таких изображениях — тончайшая прорисовка святых или библейские сюжеты. Популярная в Италии в XIII веке техника гравировки по золотой фольге «под стеклом» нашла распространение в других регионах, немного дополняя технологический процесс с использованием росписи обратной стороны стекла пигментами. Особенность техники заключалась в том, что рисовать приходилось от переднего плана к фону, что исключало перекрашивания и дорисовки. Каждое изображение начинается с нанесения рисунка по шаблону на стеклянную пластину, в зависимости от сложности проработки, изображение совершенствуется, затем выкладывается сусальным золотом, реже — серебром. Позже, в двадцатых-сороковых годах XVIII века, мастера, работавшие при богемских монастырях, возродили технику межстеклянного золочения, рисунок часто дополнялся росписью цветными эмалями, вставками серебра. Обратная роспись стекла была также популярна в Японии, Китае, Индии, Сенегале в XIX веке. Практика росписи стекла была доведена до небывалого совершенства в Китае в Кантоне XVIII и XIX веках. Обратная роспись стекла берет свое начало на Западе и получила свое развитие в Китае в связи с восточно-западной морской торговлей. Самые ранние упоминания о живописи на стекле в Китае относятся к середине XVII века, с введением

иезуитами западных технологий, включая производство стекла и зеркал при дворе Канси. Этот вид искусства широко использовался для культовых картин времен Средневековья и в иконописном искусстве Византийской империи. На протяжении всего XIX века живопись на стекле была широко популярна как народное искусство в Австрии, Баварии, Моравии, Чехии и Словакии. Продолжение интереса к народному искусству отразилось в творчестве группы «Синий всадник», созданной в 1911 году в Мюнхене Василием Кандинским и Францем Марком.

Преображение исторического и культурного опыта ремесленника и художника в современном контексте несет важный посыл формирования и сохранения культурной памяти цивилизации. На выставке «В блеске золота, в блеске красок» представлены экспонаты, знакомящие нас с историческим развитием этого специфического вида искусства в таких регионах, как Прага, Кунштадт (Орлицкие горы), Юго-западная Богемия, Нюрнберг, Аугсбург, Цюрих, Тироль, Ломбардия, Венеция, Неаполь. Нюрнбергская школа производства реверсивных картин, в первую очередь, связана с местными традициями ювелиров, граверов, живописцев. Среди известных авторов реверсивной росписи стеклянных картин были Августин Хиршфогель (1503–1552), Виргиль Солис (1514–1562), Николаус Солис (1542–1584), Якоб Фролиш (1555–1579), Йост Амман (1539–1591). Их работы, в основном, созданы в технике золочения, это метод, который сочетает гравированную золотую и серебряную листовую живопись с непрозрачными и полупрозрачными красками. В реверсивных картинах часто использовались сюжеты и сцены, взятые из современных гравюр, с богато орнаментированными мотивами, применялись, как правило, в мельчайших шкатулках и деталях мебели.

Цюрих и другие швейцарские школы в XVI веке стали крупными центрами производства традиционных высококачественных картин на плоском оконном стекле или витражах. Выдающимся представителем этой техники считался Ганс Якоб Шпрюнгли (1559–1637). Оригинальность материала, технических приемов и способов росписи стекла интересны для изучения. Трудоемкий ручной процесс, традиционные сюжеты с ярко выраженным духом эпохи сделали эти работы популярными. Особая чистота стекла, блестящая поверхность, которая отражает свет, эффектно проявили качество росписи и золотых пластин под стеклом. Создается впечатление, что предмет полностью сделан из золота. Пластины из горного хрусталя (кварца) без включения пузырьков шли-

фовались до толщины 1 мм, расписывались с обратной стороны и покрывались сусальным золотом. Эта техника описывается во II части «Ars vitraria experimentalis» Иоганном Кункелем. На своих работах художник ставил подпись в виде аббревиатуры «VBL». Далее стекло вставлялось в детали шкатулки или предметов мебели. Маньеристская традиция была продолжена в XVIII веке Анной Марией Барбарой Абеш (1706–1772) из Сурзея. Абеш была одним из профессиональным художников по реверсивному стеклу в Швейцарии, сохранилось более 160 ее работ, подписанных «ABVE», а также 120 других работ, приписываемых ей. Ее картины, как правило, изображают библейские сцены или святых, выполненные, в основном, с французских гравюр. Они были высоко оценены еще при ее жизни, и многие из них сохранились в швейцарских монастырях или частных коллекциях.

В течение XVII века в Неаполе появились достойные конкуренты Цюриху. А после мощного извержения Везувия в 1631 году произошел необычайный бум в многочисленных областях искусства. Картины из реверсивных стекол, в основном, устанавливались в эбеновых шкафах, часто с типичными линиями гильошированиия. Как и в других странах, эти картины создавались художниками и граверами, одним из них был Лука Джордано (1634–1751). Неаполитанский стиль характеризован использованием ярких цветов в сочетании с листовым золотом.

Картины Герхарда Янссена (1636–1725) представляют собой пример реверсивной живописи эпохи барокко. Герхард Янссен занимался росписью на обратной стороне стекла, экспериментируя с различными техническими приемами. Он был мастером травления, мастером офорта, его секреты мастерства до сих пор не раскрыты. С 1662 году он жил в Вене, где и создал основные свои картины. В его работах прослеживается игра света и тени, что передает объем фигурам, направляет фокус на центрального героя композиции, оставляя фон темным, в то время как лицо и фигура высвечиваются, наполняя произведение глубиной. Он доставлял картины с реверсивной росписью, в частности, князю Карлу Евсевию фон Лихтенштейну.

Даниэль Прейслер (1636–1733) и Игнац Прейслер (1676–1741) работали в городе Кунштадт (Орлицкие горы) до конца 1730-х годов. Работы художников, отца и сына, были востребованные уже во время их создания. Разнообразные изображения на плоском стекле характеризуются полупрозрачными черными и красными красками с царапинами

линий, покрыты сусальным золотом или реже серебром. До сих пор все эти работы принадлежат Игнацу, однако изучение источников теперь показывает, что неповторимый стиль этой мастерской почти наверняка был сформирован отцом, Даниэлем Прейслером. Поскольку ни один из художников не подписывал свои картины, чрезвычайно трудно адекватно атрибутировать, тем более что многие из них созданы по образцу и под впечатлением гравюр на темы, аналогичные Пражским кабинетным картинам 1700 года. К ним относились шинуазри, различные аллегории и персонификации.

В середине XVIII века город Аугсбург прославился техникой обратной росписи на стекле. «Hinterglasmalerei» — холодная техника живописи на стекле, осуществляется минеральными красками на основе природного связующего. Работы местных художников изображают романтические пейзажи и пасторальные сцены, оживленные мельчайшими фигурами, ведутами и аллегориями, сценами из ветхого и нового завета и образами различных святых. Они отличаются характерным набором цветов, в которых преобладают коричневые оттенки. Аугсбургские художники изготавливали свои работы по гравюрам Мельхиора Кузеля (1626–1683), Иоганна Георга Хертеля (1700–1775) и других. Большинство картин анонимны, некоторые подписаны и датированы, к примеру, Иоганна Вольфганга Баумгартнера (1702–1761). Аугсбурские работы очень близки по стилю к прибрежным пейзажам французского стиля, и тот же тематический материал, типичный для периода рококо, можно найти в декорировании европейского фаянса, фарфора и также гравировки чешского стекла. Это наводит на мысль о возможности того, что реверсивные картины с этим популярными темами могли быть созданы одновременно на территории чешских земель, ведь, например произведения северо-богемского художника Винченсо Янке (1769–1838) подписаны Лансом Хейдом, который долгое время считался выходцем из Аугсбурга. Другие создатели реверсивных картин на юге Германии базировались в Кауфбойрене, Обераммергау, Мурнау, хотя некоторые местные художники известны по именам, трудно приписать им конкретные произведения.

В реверсивных картинах стекло декорировано пигментами в органической связующей среде, и со временем изображения подвергаются большим изменениям и таким потерям, как повреждение и хрупкое состояние красочного слоя, битое стекло, трещины, выцветание

краски. Для демонстрации картин на выставке прошла большая реставрационная работа, длившаяся несколько лет, были приняты меры для сохранения изображений на обратной стороне стекла. Реставрационные работы прошли под руководством Евы Рудловой, используемые материалы и методы обеспечили максимальную обратимость и позволят в будущем переоценить используемые решения как с консервативной, так и с эстетической точки зрения. Коллекция художественного стекла формировалась на протяжении длительного периода. Ее собирали люди, искренне увлеченные своим делом, любовавшиеся каждым новым приобретенным предметом. Хрупкие изящные картины демонстрируют удивительное мастерство создавших их художников — живописцев и стеклодувов. Они являются безмолвными свидетелями не только технологических достижений, но могут поведать заинтересованному зрителю и об изменении эстетических вкусов своего времени. Картины, служившие украшениями интерьеров, личных покоев, в качестве убранства часто приносившие эстетическое наслаждение их владельцам, теперь доступны взору посетителей музея.

Список литературы:

1. *Горин-Розен Я.* Византийское Золотое стекло из раскопок в Святой Земле // Журнал исследований стекла. — 2015. — Vol. 57. — P. 97–119 (23 p.).

2. *Ченнини Ч.* Книга об искусстве или Трактат о живописи / перевод А. Лужнецкой. — Москва, 1933.

3. *Giulia Cesarin.* Gold-band glass fragments in the Römisch-Germanischen Museum Cologne: considerations about the technique. Annals of the 20th Congress of the International Association for the History of Glass (Fribourg – Romont).— 2017. — P. 22–45 (24 p.)

5. *Kisa Anton.* Das Glass im Altertume, band III, in 3 Teilen, Verlag von Karl W. Hiersemann. — Leipzig, 1908.