А.Ю. АВДЕЕВ

Преподаватель КДиДИ МГХПА им. С.Г. Строганова, член ВТОО «Союз художников России», член Московского Союза художников
e-mail: avdeev4art@yandex.ru

A.Y. AVDEEV

Senior lecturer college of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts, member of the WTO «Union of artists of Russia», member of the Moscow Union of artists
e-mail: avdeev4art@yandex.ru

ЖИВОПИСНАЯ ЭМАЛЬ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

PAINTED ENAMEL. ARTISTIC IMAGE AND MODERN TECHNOLOGICAL EXPERIMENTS

В статье рассматриваются вопросы, связанные с осмыслением формирования художественного образа в искусстве живописной горячей эмали и новых технологических поисков художественно-пластического языка раскрытия формы. Проводится анализ специфики формирования пластического языка в современных произведениях живописной горячей эмали и применение новых текстурно-графических приемов, разработанных на основе художественных экспериментов автора.

The article deals with the issues related to the understanding of the formation of an artistic image in the art of painting hot enamel and new technological searches of artistic and plastic language of disclosure of form. The analysis of the specificity of the formation of plastic language in modern works of hot enamel painting and the use of new textural and graphic techniques developed on the basis of artistic experiments of the author.

Ключевые слова: Горячая эмаль, эмальерное искусство, технологии горячей эмали, художественно-пластические возможности эмали, текстурно-графические приемы эмальерного искусства.

Keywords: enamel, enamel art, the technology of hot enamel, artistic opportunities of the enamel, textural and graphical techniques of enamel art.

В настоящее время эмальерное искусство создало своеобразное художественное поле образной символики, где доминантой являются поиски новых технологических моментов работы с эмалью в сочетании с различными современными материалами, помогающими наиболее глубоко раскрывать рождающиеся образы.

Именно новые поиски и неожиданные технологические опыты и открытия раскрывают глубокий символизм художественной выразительности произведений в технике живописной горячей эмали.

Художественная фактура воздействует одновременно на сознание и на чувственное подкорковое восприятие. При этом создается новая «реальность», воспринимаемая чувственно, как иная реальность, вне «моей» реальности. Давно используются известные приемы работы с эмалью, которые позволяют трансформировать цвет, фактуру, масштаб и другие композиционные средства для создания максимально выразительного произведения искусства: это живописная эмаль, перегородчатая эмаль, выемчатая, витражная и прочие.

Эффективным способом эмоционального воздействия на зрителя часто оказываются резкое столкновение крупных планов и тщательная проработка мелких деталей. Но существует ряд особенностей, связанных с созданием образности художественного произведения.

Художественный образ строится по таким конструктивным векторам, как драматургия и пластика. Эти конструктивные векторы носят синтетический характер, вступают в контрапункт между собой. Из этого сочетания, из преобладания, на первый взгляд, одинаковых приемов, заложенных в технологии производства, и рождается образ «второй» реальности, похожей на окружающий мир, но в то же самое время условной, иллюзорной. При этом у каждого художника существует свое понимание построения этой реальности, своего пространства. Оно проявляется как в выборе драматургии образа, так и в подборе материалов и технологии исполнения задуманной композиции.

Осмысление образности языка художественной эмали прошли несколько этапов: от первоначальных поисков родства среди других видов искусств к поискам ответа на вопрос, в чем именно заключается

специфика работы с горячей эмалью. Это осмысление образности языка художественной эмали привело к новому вопросу: почему же художники-эмальеры, используя те или иные выразительные средства других видов искусств, таких как живопись, художественное стекло, художественная керамика, скульптура, художественное стекло и т.д., все же воздействует на зрительское восприятие по несколько иным законам. Формирование языка художественной эмали проходило сложные этапы становления: от сложной монохромной к еще более сложной полихромной лиможской эмали, от миниатюр до монументальных объектов, к полифонической форме современного звучания художественной эмали.

Основными средствами формирования художественного образа в работах живописной горячей эмали стали многослойное композиционное построение форм; использование светотонального рисунка как средства характеристики доминирующего объекта и происходящего действия; цветовое решение картины как образное построение объектного мира и способ передачи его состояния или субъективного видения мира; использование глубины картинной плоскости для решения пространственно-временного течения происходящего; контрапункта цвета, света и графики, сочетание различных технологий как способа организации художественной формы.

Гармония формы любого образа достигается с помощью особых средств. В живописной горячей эмали, как в любом виде искусства, они называются средствами композиции. Это пропорции, масштаб, контраст, нюанс, ритм, метрические повторы, характер формы и т.п. А также технологические средства, основанные на экспериментировании с использованием свойств специальных красок, различных фактур и текстур, внедряемых в картинное поле и подчеркивающих внутреннее движение рождающихся художественных образов.

Безусловно, текстурно-графическая пластическая разработка формы является активным средством в руках художника.

В зависимости от преобладания тех или иных закономерностей на различных этапах композиционного поиска, они оказывают влияние на выбор конкретных средств и на доминирующее значение одного из средств композиции, а также на последовательность их использования.

История искусств убедительно доказывает, что существуют определенные художественные средства выражения, используемые для создания произведений. Это форма, цвет, фактура и т.д. Профессиональ-

но и грамотно применяя эти средства, можно добиться наибольшей выразительности при создании любых образов.

Художественный образ — выражение автором своего ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего нам, зрителям, свое понимание действительности.

Одним из основных изобразительных средств выражения художественного образа является форма. Как считал П. Клее, ее рождение происходит из точки, которая при движении дает линию. Смещение линии строит плоскость, встреча плоскостей образует тело [6]. В. Кандинский обозначает «графические первоэлементы» как «абстрактные», то есть изолированные от реального окружения материальных форм на материальной плоскости [4].

Именно выразительность формы является той основой, на которой может строиться вся художественная композиция. Опираясь на знание воздействия форм на зрителя, художник в своем творчестве обычно активно использует различные художественные приемы при создании пластического решения формы.

Но почувствовать образ и создать звучащую композицию, выражающую его, еще недостаточно. Важно учесть, как она будет восприниматься зрителем. Каждая форма, как целая, так и ее детали, воспринимается нами по-разному. Более простая по силуэту прочитывается быстрее, сложная — дольше, но глубина созданного образа от этого не зависит.

Например, памятники архитектуры могут вызывать у нас ассоциации разного типа. Существует, к примеру, воплощенный в пирамиде образ величия, есть образы, рожденные архитектурным объемом, которые созвучны состоянию души человека и выражают экспрессию или покой (готика). Нам хорошо знакомы образы, ассоциативно соединяющие человека и природу (русский храм).

Задачей художника является выбор наиболее выразительных пластических средств воплощения задуманного образа.

Дошедшие до нас шедевры композиции и через сотни лет поражают сочетанием функциональной продуманности предметов быта и художественной завершенностью формы, выразительностью цвета, фактуры.

Рис. 1. Фрагмент процесса работы с кремнеземниевой нитью до обжига

Рис. 2. Фрагмент процесса работы с кремнеземниевой нитью после обжига

Занимаясь живописной горячей эмалью более тридцати лет, всегда экспериментировал с различными материалами, однако всегда это были уже использованные в эмали, в той или иной последовательности, декоративные технологии. Столкнувшись с таким материалом, как кремнеземные нити, сделанные на основе стеклянных волокон, выдерживающих высокий температурный режим, решил использовать их в работе с горячей эмалью.

В поисках новых пластических решений при работе с горячей живописной эмалью с использованием свойств кремнеземных материалов из научных разработок и технологий современного производства в течении трех лет проводил творческие эксперименты и в итоге получилось создать технику текстурно-графической пластики: как соединение рисованной на поверхности эмали графики с закрепленными на пластине и подготовленными к обжигу кремнеземными нитями, либо тканью, в зависимости от изобразительной задачи.

Использование кремнеземных тканей и волокон для создания текстурно-графической пластики открывает большие возможности для декорирования пространства. Кремнеземные нити — стеклянные волокна с высоким, более 95 процентов, содержания кремния. Материалы на основе этих волокон обладают уникальным комплексом свойств. Сочетание пластичности и сохранности структуры при чрезвычайно высокой термостойкости (более 1000 градусов по Цельсию). Материалы на основе кремнеземных волокон получают путем химического выщелачивания стеклянных волокон в растворах кислот, в результате этого содержание SO2 в волокнах существенно повышается.

Рис. 3. А.Ю. Авдеев. «Венсенский парк». Серия «Париж». 2017. Медь. Эмаль живописная. Горячая. 32 х 38

Рис. 4. А.Ю. Авдеев. «Игра». Серия Париж. 2018. Медь. Эмаль живописная. Горячая. 40 х 60

Применение такой текстурно-графической техники позволяет подвергать работу многократному обжигу (от двух до тридцати раз), каждый раз при этом изменяя графическую и цветовую пластику работы путем наложения слоев различной по свойствам и составу эмали.

В частности, в серии «Париж» ткань и нити вплавлены в тело эмали путем многократного перекрытия прозрачными ювелирными эмалями.

В другой серии работ «Море, облака и другие мысли», в противоположность парижской серии, кремнеземные нити и фрагменты ткани удалялись после фиксации краской и обжигом.

С усложнением формы подачи материала, с поиском новых форм художественной образности в искусстве техника текстурно-графической пластики становится одним из основных выразительных средств в руках современного художника-эмальера.

Выработанная техника текстурно-графической пластики, как и другие средства композиции, явилась важнейшим средством выражения авторского замысла, организации художественного образа, способом существования этого образа в условном времени и в условном пространстве. Техника текстурно-графической пластики с применением высокотемпературностойких кремнеземных волокон и тканей впервые используется как художественный материал в горячей эмали. Некоторые свойства волокон чрезвычайно любопытны, в частности, они не разрушаются до высоких температур, не окрашиваются эмалями, мо-

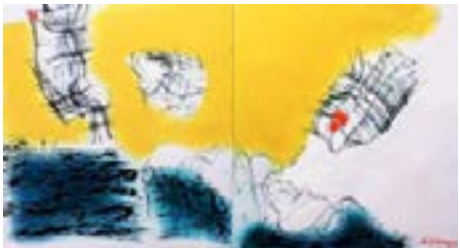

Рис. 5. А.Ю. Авдеев. «Море». 2019. Медь. Эмаль живописная. Горячая. 29 х 62

Рис. 6. А.Ю. Авдеев. «Облака». 2019. Медь. Эмаль живописная. Горячая. 30 х 60

гут использоваться как собственно графика, при работе с прозрачными ювелирными эмалями, либо как отражение (след) изображения, удаляемое после обжига.

Таким образом, техника текстурно-графической пластики может стать одним из новых композиционных приемов при в создании живописной горячей эмали. Данный прием обеспечивается открытым доступом художника к изображению, а также возможностью изменять его на любом отрезке времени создания авторского произведения.

Список литературы:

1. II Международная биеннале искусства эмали «Солнце для всех». [Каталог выставки]. — Санкт-Петербург, 2012.

2. Современное эмальерное искусство / The Modern Art of Enamel. Сборник статей. — Санкт-Петербург: Мир Металла, 2009.

3. *Клее П.* Педагогические эскизы. — Москва: Д. Аронов, 2005.

4. *Кандинский В.* Точка и линия на плоскости. — Санкт-Петербург: Азбука, 2001.

5. Международная биеннале искусства эмали «Образы белых ночей». [Каталог выставки]. — Санкт-Петербург, 2010.