А.В. АФИНОГЕНТОВА

Доцент кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова

e-mail: aanna@bk.ru

Е.В. ВАСИЛЕНКО

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), магистрант кафедры «Художественное стекло» МГХПА имени С.Г. Строганова

e-mail: elenalopasova@mail.ru

П.Г. ВАСИЛЕНКО

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), магистрант кафедры «Художественное стекло» МГХПА имени С.Г. Строганова

e-mail: pavelvasilenko@list.ru

A.V. AFINOGENTOVA

Associate Professor of the Art Glass Department of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts

e-mail: aanna@bk.ru

E.V. VASILENKO

Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)», master's student of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts

e-mail: elenalopasova@mail.ru

P.G. VASILENKO

Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State

University of technology and management (the First Cossack University)», master's student of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_276_284

СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВИТРАЖИ В ДИЗАЙНЕ МЕТРОПОЛИТЕНА НЬЮ-ЙОРКА

MODERN ART-STAINED GLASS WINDOWS IN THE DESIGN OF THE NEW YORK SUBWAY

В статье проводится исследование применения стекла в современном дизайне интерьеров архитектурных объектов на примере использования витражей в дизайне метрополитена Нью-Йорка. Витражи уже много столетий украшают культовые сооружения (храмы, соборы), а также общественные здания и частные дома. Не только религия способствовала украшению зданий и публичных мест особенно сложными витражами, но и идеология. Среди архитектурных объектов, которые традиционно украшаются витражами, есть и станции метро по всему миру. Часто эти монументальные произведения соответствовали времени и существующей идеологии. В наше время витражи мастеров другой идеологии не мешают современникам и не требует замены, остаются частью истории, уникальной стилистики. Современные художники применяют новые технологии, композиционные решения и синтез различных материалов для решения современных эстетических задач, которые отвечают требованиям новому времени, — новой эпохе.

The article investigates the use of glass in modern interior design of architectural objects, using the example of the use of stained glass in the design of the New York subway. Stained glass windows have been decorating religious buildings (temples, cathedrals), as well as public buildings and private homes for many centuries. Not only religion contributed to the decoration of buildings and public places

with especially complex stained-glass windows, but also ideology. Among the architectural objects that are traditionally decorated with stained glass windows, there are metro stations around the world. Often these monumental works corresponded to the time and the existing ideology. Nowadays, stained glass windows of masters of a different ideology do not interfere with our contemporaries, and do not require replacement, remain part of history, a unique style. Modern artists apply new technologies, synthesis of materials and compositional solutions to solve modern aesthetic problems characteristic of a new time — a new era.

Ключевые слова: художественное стекло, витражи, современное искусство, дизайн средового пространства, оформление станций метрополитена.
Keywords: art glass, stained glass, modern art, environmental space design, metro station design.

Стекло — это уникальный материал, абсолютно прозрачный, пропускающий и улавливающий в себе свет. Благодаря стеклу, наши дома залиты солнечным светом, защищены от снега и дождя, ветров и непогоды. Стекло не только функционально, но и очень красиво. Благодаря разнообразию форм и богатству цветовой палитры, стеклянные предметы не только удобны в быту, они являются его украшением. Со временем развития технологий стеклоделия и архитектуры стекло стало символом божественного проявления благодати в религиозном искусстве — появились невероятно яркие и красивые витражи в храмах [2].

У большинства людей витражи ассоциируются с готическими храмами, в окнах которых красуются сложные и величественные витражи средневековья. Витражи продолжали использовать в архитектуре и других, более поздних эпох.

Не только религия способствовала применению витражей в украшении зданий и публичных мест, на эстетическое оформление среды влияла общая идеология, культура. Среди архитектурных объектов, которые традиционно украшаются витражами, есть и станции метро, по всему миру. Мы можем наглядно убедиться в красоте витражного искусства, спустившись в метро Москвы и Санкт-Петербурга, где витражными композициями украшены около пятидесяти станций. Витражи

делались на века, демонстрируя идеологию того времени, воспевая эстетику и красоту в художественных произведениях из стекла. В Москве и Санкт-Петербурге большие витражные композиции можно встретить на многих станциях [14].

К примеру, станция «Трубная» в Москве, украшена витражами, которые иллюстрируют 12 городов России (Москва, Коломенское, Ярославль, Переславль-Залесский, Псков, Палех, Боголюбово, Владимир, Кижи, Ростов Великий, Новгород Великий, Суздаль), а также двумя живописными панно.

Станцию метро «Новослободская» архитекторы А. Душкин и А. Стрелкова украсить витражами решили сразу, их планировали сделать из уранового стекла. Его таинственное зеленое свечение придавало бы станции оригинальности. От этой идеи отказались, и витражи пришлось придумывать заново. Художник Павел Корин в то время работал над эскизами плафонов станции «Комсомольская» Кольцевой линии; взявшись за эскизы «Новослободской», он достаточно быстро придумал решение. Вдохновили его одежды из парчовых тканей, которые были представлены на выставке в Грановитой палате.

В Санкт-Петербурге в 1970-х годов в подземном пространстве метрополитена часто применялся один из самых популярных видов монументального искусства — витраж. Таким примером служит - станция метро «Гостиный двор» — стеклянное панно «За власть советов» А. Королева.

Менялось время, менялись взгляды на искусство, витражисты стали изображать геометрические узоры, такие как на станции «Лиговский проспект» (мастерская А. Мыльникова). Сказочно-мифологическая тематика служит концепцией красочного стиля витражей на станциях «Волковская», «Парнас», «Адмиралтейская» (мастерская А. Быстрова).

Развитие творческой мысли дизайнеров и художников всегда опиралось на существующий политический и идеологический строй и текущие тенденции в искусстве. В советское время интерьеры метрополитена украшались произведениями искусства, которые имели просветительский и пропагандистский характер. Современное искусство является наглядным «пульсом» города. Это звено, которое объединяет историческое культурное наследие и современные промышленные технологии [8].

В наше время витражи прошедшей эпохи поражают своей масштабностью и уникальностью, это — часть нашей истории [3].

В последнее время принято использовать витражи как способ выражения философской мысли или определенного концепции. Часто декорирование основывается на тематике названия станции метро или другого архитектурного объекта, находящегося вблизи станции. Обращаясь к практике декорирования витражами метрополитена, можно найти множество известных примеров самых разнообразных витражей во всем в мире [5; 10].

В тайваньском городе Гаосюн выполнен самый большой в мире витраж «Купол света». Он установлен на станции метрополитена «Formosa Boulevard». Этот витраж является произведением публичного искусства и повествует о различных периодах жизни человека [1].

В канадском Монреале на станции «Place-Des-Arts» также установлен масштабный витраж, на котором изображены различные композиции, иллюстрирующие историю музыки в Монреале.

На станции метро «Мадлен» в Париже — витраж «Курочка Ряба». Это художественное произведение является подарком Московского метрополитена парижскому общественному транспорту. Двухтонный витраж с размером шестьдесят квадратных метров был выполнен на заводе города Гусь-Хрустальный, автор витража Иван Лубенников. В композиции витража была взята основу тема русского лубка, а само произведение символизируют Россию и Москву (храм Василия Блаженного, кремлевские звезды, самовар, спутник, пейзажи, двуглавый орел, серп и молот, цитаты из сказки «Курочка Ряба», написанные на русском и французском языках).

Монументальные витражи размещены в вестибюле токийской станции метро Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome (Линия Фукутосин, Синдзюку-Санчоме, Токио, Япония).

Но самые многочисленные витражные экспозиции находятся в метрополитене Нью-Йорка. Над украшением архитектуры железной дороги (линия надземного варианта метро) The El работали около двадцати пяти дизайнеров и художников. Часто авторы, выполняющие проекты витражей, по своей профессии не имели отношения к стеклу, но каждый из них был известным деятелем в области искусства Америки. Именно это обстоятельство обогатило техники выполнения и композиции витражей, каждая из которых по-своему интересна и уникальна [9; 11].

Многие художники и дизайнеры трудились над созданием витражей метрополитена США, каждый из них отражал свои мысли, свой

Рис. 1. Витраж по эскизам Ромаре Бирдена

Рис. 2. Витраж Юми Хео

творческий потенциал, применяя профессиональный опыт других сфер и областей изобразительного искусства.

The El (надземная линия метро), в основном, знаменита витражами Ромаре Бирдена. Витражи по эскизам художника были установлены в метро через несколько лет после его смерти. Он был художником-коллажистом и писателем. Вдохновение художник черпал в образах изменяющегося города, в его достопримечательностях.

В 1988 году газета New York Times назвала Бирдена «главным коллажистом страны» [15]. Ромаре Берден часто сотрудничал с афроамериканским сообществом, что отразилось на его искусстве.

Художник Юми Хео была автором и иллюстратором детских книг с картинками. Она сделала тридцать витражей под названием «Q для королев» на станции «33 Street-Rawson Street» (Квинс, линия 7). В двадцати шести витражах Юми использовал по одной букве алфавита, изображая различные районы, достопримечательности или праздники в Квинсе. Также интересна серия витражей Квинса «redbirds».

Крис Вейд Робинсон сделал серию из шестнадцати витражей на платформе станции «Gates Avenue» (Квинс, линии J, Z). В знакомых и понятных каждому сценах из жизни метро изображены платформы и составы вагонов.

Аннетт Давидек — художник по росписи ваз, оформила витражи на станции «Lorimer Street» (Бруклин), линии J, M. Витражи расположены на стене так, что в окне проезжающего поезда они мелькают и создают эффект калейдоскопа.

Мария Домингес — графический дизайнер. Витражи, украшающие станцию «Chauncey Street» (Бруклин, линии J, Z), были выполнены по мотивам шестнадцати картин автора, в основной теме которых опи-

сывается городская жизнь. За свою работу «El-виды» Мария Домингес в 2003 году получила номинацию «Excellence in Design».

Художник и графический дизайнер Беатрис Корон — автор знаменитого постера метро «Всё вокруг города». Её творения из бумаги отличаются оригинальностью и высокой эстетичностью и своим неповторимым подчерком. В аналогичной манере «вырезания» она работает и с другими материалами (стекло, железо, дерево). Беатрис отражает в произведениях свое восприятие мира. Ей доверили оформить станцию «Burke Avenue» (Бронкс, линии 2, 5). Витражи Беатрис Корон «Литературеа Бронкса» оформлены в честь четырех писателей, живших в разное время в Бронксе или писавшие о нем: Эдгара Аллана По, Джеймса Болдуина, Николаса Мора и Шолома-Алейхема. На витражах изображены иллюстрации к их произведениям.

Станция метро «177th Street East Tremont Avenue» в Бронксе украшена тринадцатью витражами под названием «Тропы животных». На них изображены обитатели самого большого в Америке зоопарка Bronx Zoo.

Кэрол Сан, используя в своих витражах гусеницу, как метафору – хотел показать, что Бронкс это постоянно меняющееся место и эти изменения часть его истории - станция «167th Street» (Бронкс, линия 4).

Сол Сакс, станция «Halsey Street» (Квинс/Манхэттен), линия L — на витражах художника городская символика объединена с изображениями древней африканской культуры [4; 12].

Микела Броди, работающая в своеобразном стиле «мандалы», создала четыре витражные работы «Allerton».

Ноела Копеланда на станции Nereid Avenue изобразил цветы, деревья и насекомых как олицетворение сада, где выращивают экологически чистые овощи

Андреа Арройо сделала витраж с изображением танцующих «огненных» девушек, который был установлен на станции Gun Hill Road.

Такаё Нода — японский иллюстратор, гравер. В витраже на станции «Sutter Avenue» (Бруклин) он изобразил несколько подсолнухов.

На станции «Fordham Road» в Бронксе установили восемь витражей «Патрисиана, Прекрасная страна» художника Моссеа Роса, на которых изображены предметы, которые выставлены на продажу в расположенных рядом магазинах. Художник и архитектор из Бронкса создал витражи с использованием многослойно склеенного цветного

стекла. Яркие витражные панели, установленные внутри окон, выходящих на торговую улицу, стилизованно изображают различные предметы гардероба, которые можно купить в близлежащих магазинчиках. В фигурах людей, размещенных в центре композиции, можно уловить намек на эмоции покупателей. Стилистика витражей очень напоминает печатные рекламные плакаты [6].

Рис. 3. Витражи художник Мозес Рос

В создании витражей метрополитена США участвовало большое количество художников, чаще всего эти художники в своем творчестве не использовали художественное стекло, но обратившись к искусству витража, нашли особые решения. Каждый из них отражал в витражных композициях свои мысли, свой творческий потенциал, применяя профессиональный опыт других сфер и областей изобразительного искусства, который позволил обогатить и приукрасить новыми гранями художественное стекло.

На примере метрополитена Нью-Йорка мы видим, что красочные и богатые своими композиционными решениями, смысловыми сюжетами, витражи формируют общую концепцию решения эстетических задач современного общественного пространства. Выполненные в стилистике, характерной новому времени, новой эпохе, они стали центром композиционного решения дизайна интерьера каждой станции метрополитена [7; 13].

Многообразие стилей и технических подходов в выполнении витражей метрополитена США говорит о новом взгляде на применение художественного стекла в монументальном искусстве. Главным в этом художественном творчестве становится свобода в выборе темы, сюжета и композиционного решения [15]. Художники, являющиеся изначально профессионалами в других сферах изобразительного искусства, смогли передать и сохранить свой почерк в витражах, тем самым обогатив искусство стеклоделия, учитывая все возможности и преимущества стекла. Опыт американских художников демонстрирует, что дизайнеры и художники продолжают развивать и совершенствовать витражное ис-

кусство, находя новые концептуальные решения для применения его в архитектуре общественных пространств.

Список литературы:

1. *Аль-Нуман Л.А.* Витраж: волшебное окно в мир // Тёплый дом. — 2001. — № 1.

2. *Аронов В.Р.* Художник и предметное творчество. — Москва, 1987.

3. *Аль-Нуман Л.А.* Витраж в архитектуре. — Москва: АМА-Пресс, 2006. — С. 208.

4. *Батракова С.П.* Современное искусство и наука. Место человека во вселенной. — Москва, 2018 — С. 188.

5. *Богданова В.В., Василенко Е.В.* Художественные особенности витража в современной архитектуре // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2021. — № 1–2. — С. 54–59.

6. *Богданова В.В., Василенко П.Г.* Дизайн современного художественного стекла и его технологии // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2021. — № 2–1. — С. 318–322.

7. *Васьков М.Е.* Отделка фасадов жилых и гражданских зданий: монография / М.Е. Васьков, А.Л. Губенко, А.П. Баглай. — Киев: Будівельник, 1979. — С. 118.

8. *Казакова Л.В.* Стекло в открытом пространстве // Стекло и керамика в пейзаже. 2013. — Санкт-Петербург, 2014 — С. 10.

9. *Казакова Л.В.* Мировое художественное стекло XX века. Основные тенденции. Ведущие мастера. — Москва, 2007.

10. *Казакова Л.В.* Стекло в открытом пространстве // Стекло и керамика в пейзаже. 2013. — Санкт-Петербург, 2014 — С. 20.

11. *Матосян Л.С.* Дизайн и современное художественное стекло // Стекло и керамика. — 2000. — № 8. — С. 27–28.

12. *Соловьев С.П.* Стекло в архитектуре / С.П. Соловьев, Ю.М. Динеева. — Москва: Стройиздат, 1981. — 191 с.

13. *Шелби Дж.* Структура, свойства и технология стекла / перевод с английского Е.Ф. Медведева. — Москва: Мир, 2006. — 288 с.

14. *Шиффман Х.Р.* Ощущение и восприятие. — Санкт-Петербург: Питер, 2003. — 928 с.

15. https://mixi.wiki/blog/ru/Romare_Bearden