Е.А. СЕМЕНОВА

Доцент кафедры «Художественное стекло», МГХПА имени С.Г. Строганова

e-mail: kato.semenova@mail.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

E.A. SEMENOVA

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

e-mail: kato.semenova@mail.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 Department of «Art Glass», 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 Department of «Art Glass», of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_285_294

ДИЗАЙН АВТОРСКОГО СТУДИЙНОГО СТЕКЛА АЛЕКСА ГАБРИЭЛЯ БЕРНШТЕЙНА

DESIGN OF THE AUTHOR'S STUDIO GLASS BY ALEX GABRIEL BERNSTEIN

В статье представлен анализ современного студийного стекла на примере работ и творческого поиска художника Алекса Габриэля Бернштейна. Универсальные свойства стекла, его прозрачность, цветовое многообразие, гибкость и пластичность позволяют использовать множество техник и технологий работы с ним. Авторское стекло имеет свое незаменимое место в интерьере и экстерьере. Стиль, почерк автора-художника формируют узнаваемость изделий и позволяют подчеркнуть индивидуальность. Стеклянные скульптуры Алекса Бернштейна являются уникальными произведениями, со своим художественным замыслом и технологическими приемами, его произведения вызывают образы текущей воды, ледяных кристаллов, горных вершин и зубчатых каньонов — все структуры, которые кажутся твердыми и неподатливыми, но на самом деле находятся в постоянном движении. Художественные работы из стекла — это исследования, психологические восприятия различных процессов, стихий, воплощенные в форму. Все эти исследовательские работы в изготовлении изделий из цветного стекла есть результат воплощения лучших традиций мастеров - стеклоделов всего мира и отражение его чувств и отношению к природе.

The article presents an analysis of modern studio glass on the example of the works and creative search of the artist Alex Gabriel Bernstein. The universal properties of glass, its transparency, color

diversity, flexibility and plasticity allow the use of many techniques and technologies for working with it. The author's glass has its irreplaceable place in the interior and exterior. The style and handwriting of the author-artist forms the recognition of products and allows you to emphasize individuality. Alex Bernstein's glass sculptures are unique works, with their artistic design and technological technique, his works evoke images of flowing water, ice crystals, mountain peaks and jagged canyons — all structures that seem solid and unyielding, but in fact are in constant motion. Glass art works are studies, psychological perceptions of various processes, elements, embodied in a form. All these research works in the manufacture of colored glass products are the result of the embodiment of the best traditions of glass masters around the world, reflecting his feelings.

Ключевые слова: авторское студийное стекло, прозрачность, цветовое многообразие, почерк автора-художника, стиль, универсальные свойства стекла.
Keywords: author's studio glass, transparency, color diversity, handwriting of the author-artist, style, universal properties of glass.

Авторское студийное стекло — это художественные произведения из стекла, которые выражают определенные смысловые и фантазийные высказывания художника в этом материале. Можно сказать, что любое изделие, выполненное по замыслу художника, уже авторское.

Благодаря универсальным свойствам стекла, его прозрачности, цветовому многообразию, гибкости и пластичности, существует множество технологий работы с ним. Это и «лэмпворк», «фьюзинг», «моллирование», «травление» и много других техник. Каждый художник по стеклу ищет свои креативные композиционные решения, индивидуальные подходы в способах обработки и применения стекла. Создание художественного изделия из стекла ручной работы — процесс сложный, но захватывающий, позволяющий творить и экспериментировать.

Делать произведения из художественного стекла люди начали еще в XIII веке. Свидетельства работы со стеклом мы находим у древних шумеров, египтян, у которых впоследствии переняли и усовершенствовали навык римляне и венецианцы. Стекло может быть «острым» или «провокационным», «возвышенным» или «остроумным» Количество ху-

дожников, завороженных его возможностями и невероятными эффектами, неизменно растет [6].

Стекло для большинства современных людей стало обычным материалом, его свойства и сложность получения уже почти не осознаются. Воспринимается оно только как твердая прозрачная толщь или масса. Между тем оно — результат сложных химических и физических процессов. Для физика стекло представляет собой переохлажденную жидкость с высокой степенью вязкости, что придает ему характер твердой массы, поэтому оно не относится к веществам твердого агрегатного состояния. Для мастера-стекольщика именно это свойство стекла представляет наибольший интерес: оно позволяет придавать изделиям из стекла любую, даже самую замысловатую, форму.

Прозрачность и сильный блеск стекла делают его материалом с единственными в своем роде свойствами, по которым в этом отношении с ним не сравнится ни один другой. Его воспевали многие писатели и поэты. При всей своей хрупкости, оно является очень трудным для работы материалом. Работа с ним требует колоссального напряжения, внимания и знания множества технических характеристик. Есть мастера, которые создают потрясающие стеклянные шедевры и открывают новые технологические приемы в обработке этого материала [8].

Авторское стекло ручной работы имеет свое незаменимое место и значение в формировании дизайна интерьера и экстерьера. Стиль, почерк автора-художника характеризуются узнаваемостью изделий и отображают его индивидуальность.

Одним из современных авторов художественного стекла является Алекс Габриэль Бернштейн — это удивительный художник, со своим индивидуальным подчерком в изобразительном искусстве.

«С каждым произведением я готовлюсь к путешествию, намереваясь открыть для себя что-то новое и захватывающее. Объясняя свою работу, я использую метафору поэта. Талантливые поэты не пишут одни и те же стихи снова и снова, но они могут использовать одну и ту же лексику в разных стихах. Это относится и к моей скульптуре», — так говорит Бернштейн [12].

Алекс Бернштейн вырос в идеальных условиях для того, чтобы стать художником по стеклу. Пенленд, штат Северная Каролина, — всего в нескольких минутах от дома детства Алекса, является домом для Пенлендской Школы ремесел и художника по стеклу Алекса Бернштей-

на, который рано начал свою карьеру, познакомившись с некоторыми ведущими художниками по стеклу 1970-х и 1980-х годов. Его родители, Уильям и Кейт Бернштейн, оба мастера по выдувному стеклу, а также ряд других ведущих художников по стеклу, таких как Харви Литтлтон, Марк Пейзер и Ричард Риттер, также жили неподалеку и оказали влияние на его дальнейшую судьбу в творчестве.

Красивые окрестности гор Блу-Ридж в западной части Северной Каролины, где они жили, играли почти такую же большую роль в его формировании, как личности и художника, как и творчество вокруг него.

Он изучал психологию в Университете Северной Каролины в Эшвилле и работал в детской психиатрической больнице, прежде чем принять решение полностью посвятить себя творчеству. Получив степень магистра изящных искусств в школе американских ремесел Рочестерского технологического института, художник продолжил в нем преподавать, а также Кливлендском Институте искусств, Пенлендской Школе ремесел и студии в Музее стекла Корнинга. Алекс также работал заведующим отделом стекла в Вустерском Центре ремесел в Массачусетсе, прежде чем в 2007 году принял решение вернуться на родину, чтобы создать студию-частную школу и сосредоточиться на создании собственных работ [1].

Студию открылась - в его родном городе Эшвилле, штат Северная Каролина, — с видом на французскую широкую реку. Из заброшенного бильярдного зала под названием «Sharkey'S», он создал яркое и открытое пространство для творчества.

В своем творчестве Алекс работает над воплощением идеи о передаче смысла течения времени и процессов творения и трансформации. Он представляет смелое исследование визуальной формы и повествования, сочетает метафору с силой и чувственностью скульптуры. Формы его произведений, а также методы, которые он использует для обработки стекла, отражают процессы в природе, такие как окисление, эрозия, рост и распад [2].

В результате многие из его произведений вызывают у зрителей образы текущей воды, ледяных кристаллов, таинственных горных вершин и причудливых каньонов. Образы, которые он выражает в своих стеклянных скульптурах, используя свои методы и техники работы, дают возможность созерцать метафорические преображения природных явлений, их движение и трансформацию, анализировать и фантазировать.

Структуры, которые кажутся твердыми и неподатливыми, на самом деле находятся в постоянном движении. Все произведения художника отражают его чувства и желание исследовать - синтез материалов и применение различных техник. Изысканно вырезанная геометрическая хрустальная скульптура, установленная на грубом, ржавом стальном фоне, вулканические всплески граненого стекла, извергающиеся из инкрустированного сталью основания, слои прозрачного цвета, смешивающиеся с окружающим светом. В его художественных произведениях — глубокая чувственность сочетается с экспериментом привнесения новых измерений в скульптуру.

Рис. 1. Алекс Бернштейн «Утренние Весы» (литое и граненое стекло, плавленая сталь)

Его литые, резные и полированные стеклянные скульптуры представляют неповторимые пейзажи, которые созданы из света, формы и цвета, отражают любопытство исследователя и энтузиазм. Его методы, очень индивидуальны, помогают достичь ему глубины экспрессионизма, позволяют использовать все способности изображать эмоции и реакции, которые вызывают в нем предметы и события – в этом и заключается основная творческая сила его работы в стекле, психологическое восприятие различных процессов, стихий, воплощенные в форму [5].

Все творчество Алекса Бернштейна – это результат воплощения лучших традиций художественного стеклоделия всего мира и отражение чувств художника. Алекс исследует стекло и другие материалы, совмещает свои концептуальные идеи, синтезируя и используя все качества материалов.

Одним из творческих успехов Алекса Бернштейна было открытие способа нанесения металла на стекло, он начал использовать его в качестве зазубренной непроницаемой корки для своих стеклянных отливок. Художники-последователи стали применять этот способ, открыто копировать — в результате появилось новое название техники «Бернстайн-Инг». Но ни одному из них не удалось достичь той глубины чувств и эмоций, присущих скульптуре Бернштейна.

Искусство литого стекла этого художника довольно легко идентифицировать, но трудно классифицировать. Основная техника художника — литое стекло, и его формы, как правило, органичны по своей природе. Удостоенный наград, Алекс Габриэль Бернштейн представляет смелое и новаторское исследование визуальной формы.

Рис. 2. Скульптурная композиция Алекса Габриэля Бернштейна

Художественное стекло Алекса Бернштейна входит в многочисленные коллекции, в том числе — Музей стекла Корнинга, Glasmuseum Frauenau в Германии, Mellon Financial Corporation, Музей изящных искусств в Бостоне, художественный центр Берчфилд-Пенни в Буффало, Рочестерский технологический институт, Mellon Financial Corporation, Wachovia Corporation, Bascom Fine Art Center и художественный музей Палм-Спрингс.

Рис. 3. Скульптура Алекса Габриэля Бернштейна

Абстрактные стеклянные скульптуры, вдохновленные природой, характеризуют творчество художника Алекса Габриэля Бернштейна как творчество, которое способно выразить различные образы и стихии с помощью абстракций из стекла. Стеклянные поверхности создают фантастический мир, притягивая зрителя к себе и отталкивая его, даря различные эмоции.

В настоящее время Алекс продолжает работать в своей студии в западной части Северной Каролины, организовывает персональные выставки в галерее Джорджа Биллиса в Нью-Йорке, галерее Хукса Эпштейна в Хьюстоне, галерее Хабатат в Ройал-Оук, штат Мичиган, и Галерее Уильяма Трэвера в Сиэтле. Его работы находятся в многочисленных коллекциях, в том числе в Музее стекла Корнинга, Glasmuseum

Frauenau в Германии, финансовой корпорации Mellon, Музее изящных искусств в Бостоне и художественном музее Палм-Спрингс [10].

Рис. 5. Алекс Габриэль Бернштейн в мастерской

Выставки в Bernstein включают Habatat Prime Chicago, всплывающую галерею, расположенную в трех милях от Военно-морского пирса и открытую вовремя Sofa Chicago. Пространство площадью 7500 квадратных футов предлагает невероятную коллекцию лучших образцов современного стекла, включая новейшие работы Бернштейна [11].

Художник воплощает в стекле практически любой элемент, любую форму.

Скульптуры художника по стеклу Алекса Бернштейна являются уникальными произведениями, со своим художественным замыслам и технологическим приемами. В руках этого художника рождаются настоящие «жемчужины», благодаря мастерству и художественному таланту.

Авторское стекло Алекса — способ самовыражения художника. Его индивидуальность не достижима для других. Глубина экспрессионизма и его способности изображать эмоции и реакции, которые вызывают в нем предметы и события, — это и есть сила его творчества в стекле [7].

Студийное стекло становится авторским штрихом, персональным стилем, выглядят изящно, легко и наполняет эмоциями и красками. Воплощение фантазии зависит от конкретной задачи — это могут быть монументальные скульптуры, миниатюрные арт-объекты и прочие декоративные изделия. Важным является применение колористических предпочтений в реализации замысла художественного произведения, которая будет выражать концепцию мысли художника [4]. Выбор способа формования изделий (вытягивание, прокат, выдувание, прессование, отливка) влияет на характер, форму и масштабность произведения. Совмещая в художественном произведении из стекла принцип концептуальности, колорита, технику обработки, художник может достичь воплощения индивидуального авторского замысла.

Авторское стекло во всех его проявлениях (витраж, скульптура и т.д.), установленная в помещении или в ландшафтной среде, выполняет чаще всего декоративные функции, она всегда становится центром внимания; этот предмет обстановки способен раскрыть все тайны внутреннего мира художника [9].

Современное студийное стекло — неизменно привлекают интерес своей индивидуальностью, призвано изменить обычное представление художественном стекле и о дизайне с его применением, а также передать замысел автора, интерактивно вовлекая зрителя в процесс восприятия.

Собственный дизайнерский и технологический прием автора — это главная характеристика авторского произведения из стекла. Каждая творческая работа — это принципиально новое и неповторимое исполнение, новый подход и свежее видение [3].

Художественное произведение из стекла — это один из важных и желаемых объектов декора в интерьере и в экстерьере архитектурного пространства, а также выставочный экспонат. Прозрачность, цвет и пластичность стекла определяют важное место произведения искусства в современной архитектуре. Во всем мире создается много невероятно красивых форм и конструкций из стекла. Авторская студийная работа, созданная вручную, прекрасна по-своему и уникальна сама по себе, является элементом дизайна и дает возможность для формирования средового дизайна в целом.

Список литературы:

1. *Богданова В.В., Василенко Е.В., Василенко П.Г.* Дизайн Тапио Виркkала // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2021. — № 2–1. — С. 267–274.

2. *Некрасова М.А.* Стеклопластика в искусстве ансамбля. К вопросу о формировании художественных принципов жанра // Искусство ансамбля. Художественный предмет, интерьер, архитектура, среда. — Москва, 1988. — С. 414–449.

3. *Николаева М.В., Кузьмина Р.Ф., Кусаинова К.М.* Стекло — современный конструкционный материал» // Научно-методический журнал «Химия в школе». — 2004. — № 4. — С. 48–54.

4. *Пермякова Т.А., Василенко Е.В.* Применение витража в современном средовом дизайне // Дизайн и искусство — стратегия проектной культуры XXI

века. Сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей. 2019. — С. 82–85.

5. *Семенова Е.А.* Китайские флаконы — миниатюрные шедевры стеклоделия // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2014. — № 3. — С. 285–297.

6. Три взгляда на стекло. «Сезоны». — Москва, 1995. — С. 162–163.

7. Forms of Glass and Cloth. The Fluid. The Fragile. The Solid. UNESCO. — Florence, 1991. — P. 23–26, 39–40.

8. Glass and textile in decorative art. The Tale of Bread and Tears. — Ljubljana, 1992. — P. 21–32.

9. Forms of Glass and Cloth. The Fluid. The Fragile. The Solid. UNESCO. — Florence, 1991. — P. 23–26, 39–40.

10. Glass and textile in decorative art. The Tale of Bread and Tears. — Ljubljana, 1992. — P. 21–32.

11. http://alexbernsteinglass.com/studio (дата обращения 15.10.2021).

12. https://www.behance.net/alexbernstein (дата обращения 15.10.2021).