15. *Лопасова В.С., Василенко Е.В., Василенко П.Г.* Эстетический аспект влияния дизайна архитектуры на человека // Молодежь и наука. Материалы международной научно-практической конференции старшеклассников, студентов и аспирантов. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Нижнетагильский технологический институт (филиал). — Нижний Тагил : НТИ филиал УрФУ, 2020. — С. 216–218.

16. *Лопасова Е.В.* Формирование эстетического образа городской среды средствами современного монументального искусства // Модернизация гуманитарного и художественного образования: инновационные стратегии развития. Материалы Международной научно-практической конференции: в 2 частях / под редакцией В.П. Гриценко, И.В. Алексеевой, С.С. Зенгина, А.А. Еникеева. — Краснодар: КГИК, 2014. — С. 354–361.

В.В. БОГДАНОВА

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: bogdanova_leta@bk.ru

Л.Н. КАБАНОВА

Магистрант кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: mila.sanaeva.mila@mail.ru

V.V. BOGDANOVA

Candidate of Pedagogical Sciences. Associate Professor of the Art Glass Department of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts
e-mail: bogdanova_leta@bk.ru

L.N. KABANOVA

Master's student of the Department of «Art Glass» of the of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_1_429_437

ХОЛОДНЫЕ СПОСОБЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА В СОВРЕМЕННОМ СТУДИЙНОМ СТЕКЛОДЕЛИИ

COLD WAYS OF ARTISTIC PROCESSING OF GLASS IN MODERN STUDIO GLASSMAKING

В данной статье рассматриваются современные тенденции в применении эстетических эффектов техник холодной обработки художественного стекла. Современное искусство стеклоделия базируется на стилистических находках, идеях и концепциях, созданных мастерами, дизайнерами и художниками студийного направления. Как правило, такие изделия создаются в небольших частных мастерских в единственном экземпляре. В наши дни студийное стекло богато ассортиментом техник, в которых и ра-

ботают художники. Студийное направление выделяет несколько способов обработки стекла: горячая, химическая и холодная. К холодным техникам обработки стекла, или, как их еще называют, механическим, относятся такие, как склейка, сверление, шлифование, фацетирование, резка, алмазная гравировка и другие.

This article discusses the current trends in the application of aesthetic effects of techniques of cold processing of art glass. The modern art of glassmaking is based on stylistic findings, ideas and concepts created by masters, designers and artists of the studio direction. As a rule, such products are created in small private workshops in a single copy. Nowadays, studio glass is rich in an assortment of techniques in which artists work. The studio direction distinguishes several methods of glass processing: hot, chemical and cold. Cold glass processing techniques, or, as they are also called, mechanical, include such as gluing, drilling, grinding, faceting, cutting, diamond engraving and others.

Ключевые слова: холодные техники обработки стекла, объемно-пространственная композиция, склейка, сверление, шлифование, фацетирование, резка, алмазная гравировка, художественное стекло, художник-скульптор, новые оптические эффекты, прессования и шлифования стекла, скульптуры из стекла.
Keywords: cold glass processing techniques, three-dimensional composition, gluing, drilling, grinding, faceting, cutting, diamond engraving, chamber plastic, art glass, artist-sculptor, new, new optical effects, pressing and grinding of glass, glass sculptures.

Изделия из стекла издавна создавались как утилитарные предметы. Посуда из стекла формировалась быстро и в больших количествах, также стоит отметить, что разбитое стекло можно было переплавить и сделать новые предметы домашнего обихода. Со временем такие изделия стали украшать различными способами, и в дальнейшем оформление утилитарных предметов становилось все более сложным. Коллекционные изделия стали приобретаться как художественные объекты, украшающие интерьер. Для многих стеклоделов это стало толчком для изготовления сложных форм и стеклянных скульптур. Так утилитарные предметы с течением времени приобрели новые свойства.

Стекло как декоративный материал приближается по своим свойствам к камню, поэтому и способы декорирования схожи: стекло можно гравировать, гранить, украшать резьбой, наносить различные рисунки и орнаменты. Гранением называют способ обработки и украшения поверхности путем снятия части плоскостей, также возможно традиционное алмазное гранение — нанесение упорядоченных насечек при помощи специального оборудования, а также полировка (или наоборот, матирование). Таким способом часто обрабатывают толстостенные изделия: вазы, графины или же ювелирные украшения и хрустальные подвески, люстры. В студийном стеклоделии так часто оформляют края трехмерной скульптуры, арт-объекта, объемно-пространственной композиции, наносят текстуру и рисунок в задуманной концепции.

Матирование также широко используется в студийном стеклоделии, оно выполняется с помощью различных абразивных порошков, плавиковой кислоты или твердых инструментов. Возможно гравирование резцами, подвижными абразивными инструментами, гравирование при помощи ультразвука и лазера, пескоструйная обработка и другие виды декорирования. Такие приемы позволяют не только украшать художественные изделия традиционными способами (нанесения орнаментов, узоров, предметных и сюжетных композиций), но и создавать абстрактные скульптурные высказывания, арт-объекты. Большие листы стекла разрезают, а потом составляют скульптуру, склеивая фрагменты между собой специальным ультрафиолетовым клеем [4].

Холодная склейка стекла встречается в нескольких видах искусства, таких как ландшафтная скульптура, выставочные, утилитарные объекты, произведения малых форм, миниатюры. В ландшафтном пространстве скульптуры в технике холодной склейки встречаются часто. Художники создают большие композиции, которые эффектно переливаются на солнце, таким образом сама природа выступает как художественный фактор. Соотношение пространства и арт-объекта становится более масштабным и воздействует на воображение зрителя, что влияет на эстетический климат предметно-пространственной художественно-эстетической среды [2].

Жанр ландшафтного стекла формировался вместе со студийным направлением. Многие студийные зарубежные и отечественные художники обращаются к новому жанру ландшафтного стекла и теперь уже работают не только над выставочными объектами, но и встраиваются в об-

Рис. 1. Дэни Лейн. «Stairway». Сталь, стекло. Замок Borgholm, Швеция

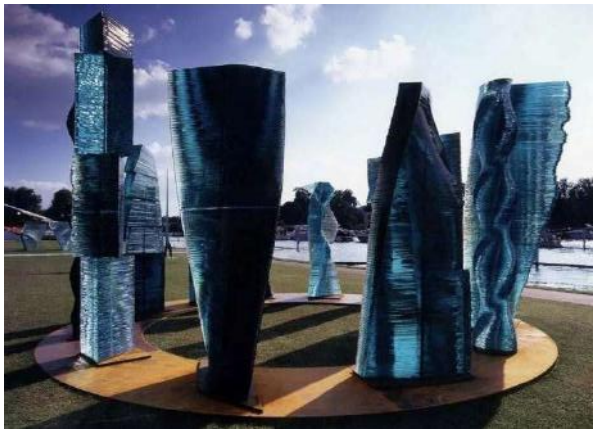

Рис. 2. Дэни Лейн. «Pantheon». Сталь, стекло. Henley Upon Thames, Великобритания

щий дизайн, используя соответствующие стилистические элементы для создания уникального и гармоничного высказывания.

Как отмечает Л.В. Казакова в своей статье «Ландшафтное стекло как форма диалога с пространством», не только украшение городского паркового пространства является основой развития направления, но и пленэрные выставки, обмен опытом между художниками, мастерами, дизайнерами одухотворяет современное студийное творчество. Элемент общения художника и зрителя на выставках в арт-пространствах — вот движущая сила мастера-творца, который хочет донести свою мысль до единомышленников, поделиться важным и обрести взаимопонимание [2].

Искусство ландшафтного стекла в Европе активно развивается в середине XX века и широко распространяется по всему миру. Художники, работающие в этом жанре, используют не только холодную технику обработки стекла, она — одна из самых выразительных и современно звучащих. На сегодняшний день ландшафтное стекло становится масштабным, художники переходят к созданию больших проектов, удивляющих нас своей монументальностью.

В каждой стране есть яркий представитель данного направления, например, скульптор из Великобритании Дэнни Лэйн создает невероятные ландшафтные работы из стекла, а также знаменитую мебель с

авторской фурнитурой. Каждая скульптура имеет четкие проработанные линии и яркий смысл, композиции, в основном, — многоуровневые, что заставляет остановиться и задуматься. В его работах, помимо стекла, присутствуют сталь и бетон, эти материалы делают скульптуру более функциональной и, несомненно, служат выразительным художественным дополнением (рис. 1–2). В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся со стеклянными предметами, будь то посуда, оптика, предметы интерьера и мебели, оконные стекла. Однако именно студийное стеклоделие превратило стекло из функциональной в самостоятельную по выразительности сферу. Именно знаменитая мебель Дэнни Лэйна изящна и сложна в исполнении, с множеством пластических поворотов форм, оригинальной концепцией и нестандартным подходом к пластике (рис. 3). В наши дни многие дизайнеры и художники, вдохновившись этой идеей, создают подобную мебель и осветительные приборы (рис. 4). Такие предметы хорошо вписываются в интерьер и задают характерный стиль.

Костос Варотсос, греческий художник, создает монументальные скульптуры высотой 12 м, а вес подобных скульптур достигает 50–80 тонн. Он также использует технику склеивания стекла и наслоения его друг на друга, края его скульптур острые, подобны осколкам, внутри — металлическая конструкция, каркас. Стеклянные скульптуры Костоса Варотсоса украшают городской ландшафт в разных городах, а самая знаменитая работа, «Бегун», представлена в Греции, в Афинах (рис. 5).

В России многие художники работают в технике холодной склей-

Рис. 3. Дэни Лейн. «Стол». Стекло

Рис. 4. Светильник из листового стекла

ки, некоторые из работ экспонированы на международных симпозиумах по художественному стеклу в г. Никольске (Пензенская область), где представлены скульптуры Игоря Горбенко «Парус», Андрея Молчановского «Северный свет», Анды Мункевицы «Ухо», Таисии и Антона Фокиных «Лесная Сказка», Сергея Борисова «Течение», Анны Вишняковой и Антона Фокина «Диалог», «Память», и другие. Молодые художники Антон Фокин и Анна Вишнякова в 2018 году представили скульптуру «Диалог», посвященную театру. Скульптура выполнена в холодной технике склейки листового стекла и изображает два обращенных друг к другу лица, символизирующих диалог между художником, актером и зрителем. Также Антон Фокин и Анна Вишнякова являются авторами еще одной скульптуры, «Память», которая установлена на территории «Сада Победы» в городе Никольск. Этот объект посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне и символизирует хрупкость, рассеченную взрывом, а в центре разрыва — голуби, символизирующие память погибших и мир (рис. 6).

Рис. 5. Костос Варотсос. «Бегун». Стекло, сталь. Площадь Великой народной школы, Афины, Греция

Рис. 6. Антон Фокин и Анна Вишнякова. «Память». Стекло, металл. Сад Победы, Никольск

В середине 60-х годов XX века художественные объекты из стекла стали выставляться наряду с живописью, графикой и скульптурой. Они заняли заметное место в музеях, что способствовало развитию студийного направления в данном контексте. Перед художниками стояла задача создать уникальный арт-объект, обладающий ярким концептуальным наполнением, который бы выявлял талант мастера, пропустившего через руки стекло, — материал непростой, во всей своей сложности и многогранной выразительности требующий от художника знаний, умений и особого искусства. Каждый единичный объект уникален, но в таких работах прослеживалось влияние и других видов искусств [3].

Стеклопластика в выставочных объектах была разнообразна и с течением времени принимала все более абстрактные формы, что вызывает у зрителей непростые ассоциации и эмоции. Особенная выразительность в произведениях из листового стекла достигается путем наслоения листов друг на друга. Каждый художник видит свои возможности в такой технике, одни создают округлые композиции с плавными поворотами, другие — более приближенные к грубым геометрическим формам. Так же, как и в ландшафтной скульптуре, выставочные объекты в технике холодной склейки несут на себе отпечаток личности мастеров, известных по всему миру.

Нийока Икута, известный представитель современного студийного стеклоделия Японии, исследует свойства стекла, чтобы создавать эфемерные воздушные геометрические скульптуры. Она работает не только в Японии, но и выставляется по всему миру. Ее работы экспонируются во многих музеях разных стран. Каждый объект воплощает ее мысли, чувства; эмоции находят отклик у зрителей, не оставляют их равнодушными. По ее мнению, стекло — это прекрасный материал для создания скульптур, сложность отражений света и преломлений добавляет дополнительный объем и движение в арт-объектах. Чтобы проделать такую большую работу, художник создает множество эскизов, а затем прорабатывает точные выкройки-лекала для каждого слоя скульптуры. Такой подход позволяет сделать идеально продуманные детали для будущей композиции. Свою работу над объектом она называет скорее архитектурной, нежели художественной, так как воплощение ее скульптур — это результат точных математических расчетов и чертежей. Стоит отметить, что в произведениях Нийоки Икута световое оформление объектов играет одну из важных ролей, что и делает ее работы еще более интересными (рис. 7).

Рис. 7. Нийока Икута. «A Lighthouse called Kanata». Стекло

Рис. 8. Бен Янг. «Lonesome Light». Стекло, бетон, металл

Австралийский скульптор-самоучка Бен Янг также известен в мире благодаря своим необыч-

Рис. 9. Марио Чероли. «Maestrale». Стекло

ным работам, в основном, на морскую тематику, так как он по профессии судостроитель. Прозрачное зеленоватое или голубое стекло идеально описывает красоту волн. В качестве морского дна и прибрежных земель он использует бетон. Благодаря такому сочетанию материалов, наиболее органично изображаются контраст природных стихий, состояние материального мира, настроение мастера. Как и все художники, Бен Янг сначала создает много эскизов для подготовки, а после точных расчетов собирает воедино скульптуру — с океанским рельефом дна и скалистых пород (рис. 8), добавляя образ крохотного человека в мире спокойной природы, гармонии, покоя, дзен.

Марио Чероли, скульптор из Италии, которого нередко называют самым неизвестным из самых известных, работает с различными материалами, но, в основном, это стекло и дерево. Как и Бен Янг и другие, он создает скульптуры на морскую тематику, его работы — гигантские волны штормящего моря. Масштабы его стеклянных форм поражают, а идеально отполированная поверхность создает впечатление переливов воды (рис. 9).

Студийные художники, работающие в технике холодной склейки стекла, с течением времени придумывают все больше новых возможностей, форм, свой отличительный стиль и вкладывают огромный смысл и эмоции в каждое свое произведение. Как правило, авторы, работающие в этой технике, создают композиции не только в одном направлении, но и расширяют сферу своих интересов. Масштабы скульптур разнообразны, а утилитарные объекты функциональны, несмотря на свои художественно-образные замыслы. Листовое плоское стекло превращается в изогнутые трехмерные скульптуры и совмещает в себе геометрические грубые формы и плавные линии, а светоотражающие и прозрачные свойства стекла погружают нас в глубину цвета и света. Мы планируем продолжать

исследование в направлении изучения техник холодной обработки стекла и их применения в современном художественном стеклоделии.

Список литературы:

1. *Казакова Л.В.* Декоративное искусство России в контексте мирового студийного творчества 1980–2010. — Москва: Гнозис, 2013. — 160 с.: ил.

2. *Казакова Л.В.* Ландшафтное стекло как форма диалога с пространством // Искусство Евразии. — 2018. — № 2 (9). — С. 134.

3. *Казакова Л.В.* Художественное стекло XX в.: Основные тенденции, ведущие мастера. К проблеме мирового студийного движения: автореф. дис. д-р иск.: 17.00.04. — М., 1000. — 71 с

4. *Ланцетти А.Г. Нестеренко М.Л.* Изготовление художественного стекла: учебное пособие. — 2-е изд. — Москва: Высшая школа, 1987. — 304 с.: ил.