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

О.А. ШУВАЛОВА
Магистрант кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: olgaosh@mail.ru

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

O.A. SHUVALOVA
Master's student of the Department of «Art Glass» of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: olgaosh@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_228_234

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛОДЕЛИЯ

TECHNIQUES FOR CREATING AN EXPRESSIVE IMAGE IN WORKS OF MODERN ARTISTIC GLASSMAKING

В данной статье исследуется проблема цвета в произведениях из стекла. В мире художественного стеклоделия цвет играет важную роль, помогая зрителю приобрести уникальный эмоциональный опыт в процессе восприятия стеклянных арт-объектов, инсталляций, скульптур. Современные художники используют разнообразные техники и приемы для выражения и передачи эмоций через цвет в своих произведениях из стекла.

This article explores the problem of color in glass works. In the world of artistic glassmaking, color plays an important role, helping the viewer gain a unique emotional experience in the process of perceiving glass art objects, installations, and sculptures. Contemporary artists use a variety of techniques and techniques to express and convey emotions through color in their glass works.

Ключевые слова: цветовосприятие, цвет, колорит, цветовая гармония, техники стеклоделия, художественное стеклоделие.
Keywords: color perception, color, coloring, color harmony, glassmaking techniques, artistic glassmaking.

Стекло как материал для создания цветных скульптур, арт-объектов, инсталляций предоставляет безграничные возможности для экспериментов с цветом. Колористические находки художников по стеклу влияют на эмоциональную составляющую, а также подчеркивают форму, содержание и композицию. Использование классических законов гармонизации цвета дополняется многочисленными примерами разрыва шаблонов, смелых экспериментов и открытий. Современное студийное стеклоделие — это ценный источник информации, обогащающий представления теоретиков и практиков о воздействии цвета на впечатление от художественного произведения, о возможностях материала и путях раскрепощения творческого духа человека в пространстве искусства.

Стекло — неповторимый материал, так как в нем на равных сосуществуют два принципа смешения цветов и оттенков, свойственных как привычным пигментарным красителям в живописи (субтракция), так и особенностям интерференции света в потоке лучей (аддитив). Цвета и оттенки в окружающем мире мы воспринимаем в зависимости от того, как именно материя взаимодействует со светом. Волновая природа света имеет свойство отражаться от поверхности или поглощаться ею, в связи с чем человеческий глаз воспринимает цвета и их соотношения.

Существует много исследований, посвященных истории художественного стеклоделия, теоретическим вопросам современного студийного стекла, технологии стекольного производства. Это известные работы таких авторов, как Л.Г. Грошкова, Ю.А. Гулоян, В.С. Зимин, Л.В. Казакова, Н.Н. Качалов и многих других.

Одна из важнейших характеристик цвета в стеклоделии — это его способность взаимодействовать со светом. Стекло, благодаря своей прозрачности и особенностям использования цветных пигментов и красок, может создавать удивительные эффекты, меняющиеся в зависимости от источника света и углов зрения.

Самым известным способом создания колористических ансамблей в стекле является витраж (техника холодной обработки стекла), а также горячая обработка (гута, моллирование, пат-де-вер). Знаменитые художники студийного направления (с момента его появления и до наших дней), такие как Дэйл Чихули, Грэм Мюр, Рик Эггерт, Борис Смирнов, Властимил Беранек, Ли Джийонг, Антон Маршумов и многие другие, вдохновлялись цветом и светом в стекле, создавая неповторимые арт-объекты, инсталляции, скульптуры в различных техниках.

Литье в форму расплава стекла (спекание, моллирование, протекание), а также техника свободного формования (гута) как нельзя лучше подходят для создания многоцветных ярких произведений из стекла. Многообразие оттенков достигается путем добавления в шихту различных химических элементов, соединений, окислов. Наночастицы золота придают оттенки розового с иризацией, обедненный уран — салатово-зеленый, изжелта-зеленый, оксид кобальта или карбонат кобальта, очень активный окрашивающий агент, делает стекло сапфирово-синим. Одной из техник, позволяющих цветом воздействовать на восприятие в стекле, является вкрапление фрит. Художники могут добавлять кусочки цветного стекла и фрагменты в основу изделия, создавая контрасты и гармонические композиции, уникальные паттерны и текстуры. Это позволяет им выразить эмоции, передать настроение или создать определенную атмосферу в своих работах, добавляет глубину и динамику произведения и позволяет выразить свое неповторимое художественное видение. Лино Тальяпетра, Солин Рэнди, мастера муррини из Венеции и другие авторы использовали эффектарные включения в процессе создания гутных арт-объектов и предметов утилитарного назначения.

Техника фьюзинга позволяет создавать произведения из разноокрашенных фрагментов листового стекла или объемных фракций в различных комбинациях путем спекания. Фрагменты объединяются воедино под воздействием высокой температуры, что позволяет создать целостные многоцветные панно или арт-объекты. В технике тиффани используются гибкие медные окантовки для соединения разноцветных

стеклянных фрагментов и создания витражных окон, светильников и интерьерных украшений. Колористическое своеобразие витражей, выполненных при помощи холодной обработки стекла, и фьюзинга (горячая обработка) зависит от использования того или иного вида художественного стекла, а также нанесения фактуры, росписи, химической и механической обработки поверхности. Кроме того, существуют техники, включающие использование глазури, эмали и других специальных материалов для работы с цветом. Эти материалы позволяют художникам добавить яркость, текстуру и глубину к их произведениям.

Все эти техники и методы позволяют художникам выразить свою креативность и передать свои эмоции через цвет в стеклоделии. Цвет является мощным инструментом самовыражения и помогает создать произведения, которые захватывают внимание и вызывают эмоции у зрителя. Стекло, как непрозрачный материал, открывает множество возможностей для игры с цветом, и современные стеклодувы используют эти возможности на полную мощность. В итоге техники и методы работы с цветом в стеклоделии являются ключевыми компонентами в создании уникальных и выразительных произведений искусства. Цвет не только добавляет красоту и эстетику, но и помогает художникам выразить свои идеи и коммуницировать со зрителем на эмоциональном уровне.

В художественном стеклоделии многообразие выразительных средств связано с контрастным противопоставлением прозрачных и непрозрачных стекол. Художники используют многослойные пересекающиеся цветовые фрагменты, усиливая или ослабляя прозрачность и светопроницаемость, заглушая цвет или увеличивая его интенсивность, насыщенность. Это создает глубину и объемность в работах, а также позволяет учитывать эффекты отражения и преломления света, чтобы придать произведениям большую выразительность и динамичность. Цвет также может быть использован для создания контрастов и смысловых акцентов. Художники могут сочетать яркие и насыщенные цвета с более нейтральными, чтобы привлечь внимание к определенным деталям или содержанию. Это позволяет им экспериментировать с фокусом внимания зрителя и создавать иерархию визуальной композиции.

В стеклоделии цвет играет особую роль, и художники стремятся использовать его свойства, чтобы создавать уникальные и эмоционально насыщенные произведения. Движение цвета и аддитивные/субтрактивные свойства стекла — это концепты, которые обладают значительным

влиянием на процесс создания и восприятия произведений из стекла. Аддитивное свойство стекла основано на его способности пропускать свет и смешивать цвета с использованием различных источников света. Если добавить световые лучи разных цветов в стеклянный объект, они будут смешиваться и создавать новые цвета. Например, при использовании основных цветов — красного, синего и зеленого — стеклянные предметы могут произвести широкий спектр оттенков. Это отличная возможность для художников по стеклу использовать сложение оттенков в рамках градиентов, чтобы создавать неповторимые произведения с разнообразием цветовых эффектов.

В то же время субтрактивное свойство стекла основано на его способности поглощать определенные цвета спектра и отражать другие. При использовании определенных техник и материалов, например, глушения, нанесения фактуры или матирования, стекло приобретает непрозрачность, и тогда мы видим субтрактивную модель цветовосприятия. Например, субтрактивные свойства могут использоваться, когда на стекло наносятся пленки или эмали определенных цветов, и тогда эти слои цвета меняют итоговый вид и цвет стекла, что открывает возможности для создания текстуры и интересных визуальных эффектов в стекле, рисунка, особой декоративности.

Таким образом, движение цвета и использование аддитивных и субтрактивных свойств стекла играют важную роль в искусстве стеклоделия. Другие материалы не предполагают подобной свободы у художников. Скульптуры исследуют эти свойства, чтобы создать произведения с яркими и разнообразными цветовыми эффектами, вдохновляются природой и самим уникальным материалом.

Цветовые группы и баланс внутри групп изучаются в различных научных направлениях. В психологии цвет связывается с эмоциональным переживанием человека и особенностями интерпретации визуальных впечатлений на всех уровнях сознания. В фокусе внимания физиологов находится цветовое зрение человека, работа центральной нервной системы и ее периферического отдела по обработке зрительного сигнала. Оптика как раздел физики изучает волновую природу света, физико-механические свойства светоотражающей и светопропускающей материи. Исследователи в области химии разрабатывают пигменты и красочные составы на основе современных технологий. Искусствоведение и история искусств анализируют эстетическую составляющую колористического

решения в произведениях искусства, а также многие ученые различных научных направлений составляют цветовые схемы и гармонизаторы для дизайн-разработок в эргономике, рекламе, веб-индустрии. Подробно исследуются проблемы цветового символизма в культурологии и литературоведческих науках, также этот раздел связывается с проблемами семиотики, поэтики. И конечно философия и ее раздел эстетика, разработавшие категориальный аппарат и методологические принципы, не обошли вниманием вопросы цветовой гармонии как универсального компонента, объединяющего различные явления в мире природы и в рукотворном мире. Символика художественного образа вообще и цветовой символизм в частности — это потенциальная возможность, заложенная в произведении искусства, передавать смыслы, активизировать ассоциативное творческое мышление, воображение, обогащать эмоциональную жизнь человека.

Цветовые ассоциации подразделяются на объективные и субъективные. Объективные ассоциации связаны с законами физиологии, особенностями устройства органов зрения, в частности, и функционирования организма в целом, инстинктивными программами в психике человека и не подвержены культуральным изменениям. Субъективные же обусловлены спецификой индивидуального, национального, религиозного и т. д. восприятия, особенностями воспитания и имеют вариативность в трактовках.

Цветовой символизм в искусстве художественного стеклоделия является излюбленным приемом мастеров по стеклу. И во всем многообразии декоративных композиций, и в содержательном, концептуальном символизме, искусство стеклоделия демонстрирует интересные, с точки зрения эмоционального воздействия, колористические решения. В дальнейшем мы планируем продолжать работу в выбранном направлении, изучая стилистические тенденции современного студийного стеклоделия в области использования выразительности цветовой гармони и колористической содержательности.

Список литературы:

1. *Базыма Б.А.* Психология цвета: Теория и практика. — Москва: Речь, 2005. — 110 с.

2. *Бразман М.Э., Дорофеева Э.Т., Щербатов В.А.* О дифференциации некоторых эмоциональных состояний методом измерения цветовой чувствитель-

ности // Психология цвета: Теория и практика моделирования психической деятельности. — Новосибирск, 1967. — С. 171–174.

3. *Голубева А.А.* Основы цветоведения и колористики. — Москва: Первая Образцовая типография, 2021. — 143 с.

4. *Иттен И.* Искусство цвета. — Москва: Издатель Д. Аронов, 2021. — 96 с.

5. *Крымов Н.П.* Художник и педагог. Статьи, воспоминания. — Москва: Изобразительное искусство, 1989. — 224 с.

6. *Ланцетти А.Г, Нестеренко М.Л.* Изготовление художественного стекла. — Москва: Высшая школа, 1987. — 301 с.

7. *Ньютон И.* Математические начала натуральной философии. — Москва: Наука, 1989. — 711 с.

8. *Румянцева А.Н.* Экспериментальная проверка методики исследования индивидуального предпочтения цвета // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. — 1986. — № 1. — С. 67–69.

9. *Стрейн С.* Абстрактное искусство. — Москва: Ад Маргинем Пресс: ABCdesign, 2021. — 176 с.

10. *Федоровский Л.Н.* Курс колористики. Учебное пособие. — Москва: В. Шевчук, 2019. — 144 с.

11. *Фрумкина Р.М.* Цвет, смысл, сходство. Аспекты психолингвистического анализа. Монография. — Москва: Наука, 1984. — 175 с.