А.А. Ширинская, Е.В. Ярошенко

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОСПИСИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТЕКЛЕ

Статья раскрывает проблемы инновационного использования росписи в современном стеклоделии. Авторы представляют методику работы над проектом авторского объекта в технике росписи и спекания от замысла и технологических проб до воплощения в материале.

The article provides insight into innovational use of painting in contemporary glass making. The authors present the procedure of working on a design of an original painted and fused glass art object, from concept/sampling to execution.

Ключевые слова: декорирование силикатными красками, роспись стекла, спекание стекла, технологический эксперимент, приемы росписи, авторский объект, термодеформация, творческий эксперимент.

Keywords: ground-glass decoration, glass painting, glass fusing, technology experiment, painting technology, original artwork, hot work, creative experiment.

Подготовка бакалавров кафедры «Художественное стекло» в системе высшего профессионального образования в значительной мере опирается на получение специализированных навыков, необходимых художнику декоративно-прикладного искусства, работающему со стеклом. Освоение образовательной программы студентом сопряжено с рядом требований, которые продиктованы необходимостью для каждого этапа обучения соответствовать определенному уровню сложности художественных, творческих, технологических задач. Без обретения в этом процессе базовых профессиональных навыков

невозможно полноценное развитие творческой личности художника. Это особенно важно, когда речь заходит о художниках и дизайнерах в области стекла, где технологическая подготовка специалиста играет решающую роль в реализации программы подготовки высококвалифицированных специалистов.

Учебный процесс ориентирован на поэтапное усвоение образовательного курса в рамках реализации специальных проектно-художественных задач. Ключевая роль здесь, несомненно, принадлежит практической работе в мастерских академии.

Работа студентов второго курса кафедры «Художественное стекло» по дисциплинам «Проектирование» и «Основы производственного мастерства» полностью посвящена изучению способов декорирования силикатными красками и закреплению (оттачиванию) всего комплекса профессиональных приемов, перехода их в устойчивые навыки работы с соответствующими материалами.

Художественная *роспись* — (от *писать*) — искусство декорирования красками поверхности какого-либо объекта или формы — уходит корнями к древним временам. Изображения на объекте рассчитаны на автономное восприятие в пространстве, относительно изолированном от окружающей среды. Композиционно, роспись — часть специально организованного художником пространства и часто логически связана с функциональным назначением объекта.

Роспись по стеклу — один из древнейших видов искусства. Еще 4–5 тысяч лет назад в Древнем Египте и Месопотамии расписывали стеклянные изделия масляными красками и эмалевыми красителями. Впоследствии этот метод декорирования распространился и на другие страны.

В Европе своего расцвета художественная роспись по стеклу достигла в период Ренессанса, но декорировать стеклянные предметы эмалевыми красками стали лишь во второй половине XVII века. Очень популярна эта техника росписи была, например, в южной части Германии. Портреты, бытовые сцены, а также изображения разнообразных цветов, фруктов, бабочек, птиц отличались большим натурализмом. Немалую популярность в то время приобрели изображения гербов и геральдических символов на кубках и вазах.

Наиболее распространенным и значительным в искусстве росписи стекла стало его применение в храмовом искусстве при создании витражей. Еще в раннеготические времена широко применялась техника росписи силикатными красками. Технологически изготовление классического паяного витража неразрывно связано с росписью стекольными красками. Любые изобрафжения, такие как лики, одежда, мотивы флоры и фауны изначально основываются на применении росписи.

Технология росписи стекла непрерывно развивалась, достигнув высочайшего подъема в период Ренессанса. Именно в это время открыт метод серебряной протравы, благодаря которому стекло научились окрашивать в золотистый прозрачный цвет.

Искусство декорирования стекла росписью развивалось не только в связи с изготовлением витражей, но и в качестве самостоятельного вида декоративно-прикладного творчества.

Интерес к расписному стеклу переживал периоды упадка и взлета, но во все времена это искусство опиралось на индивидуальное творчество художников, чьи имена, к сожалению, история далеко не всегда сохраняла. Непрерывно развиваясь, искусство росписи стекла нашло свое естественное отражение в авторском стекле. Сегодня мы можем говорить о современных художниках, которые внесли свой неоспоримый вклад в развитие и совершенствование данного вила творчества.

Народный художник России Л.И.Савельева создала свой мир пластических и живописных образов, удивительных по своим выразительным средствам. Человеческие фигуры, деревья, птицы, облака изображены в графичной лаконичной манере, ставшей характерной приметой авторского почерка мастера. Изобразительный мотив подчинен пластике полых прозрачных объемов в таких известных работах как «Сокольники», «Земля», «Двое», «Автопортрет в пространстве», «Ветер», «Воздух» и др. (рис. 1).

Иногда листовое стекло, наряду с объемными композициями, становится объектом росписи. Современные художники по-разному подходят к материалу, применяют разные техники: свободная кисть,

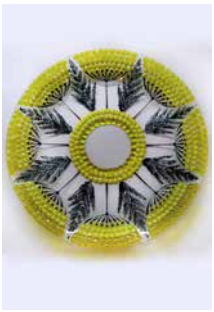

Рисунок 1. «Сокольники». 1975 год. Л.И.Савельева
Рисунок 2. Фрагмент работы студента Д.Платонова. Свободная роспись кистью
Рисунок 3. Копия работы Н.Фешина, выполнила студентка 2 курса П.Кулькова
Рисунок 4. Декоративное блюдо в технике росписи и спекания, выполнила студентка 2 курса Т.Лукичева

протрава, люстры, штрихование пером, но в каждой своей работе расширяют спектр выразительных возможностей этого искусства. В разных по пластическому решению работах изображения практически всегда вступают во взаимодействие не только с формой, но и с пространством, благодаря прозрачности стекла.

Формирование у студентов кафедры «Художественное стекло» высокого профессионализма, опирающегося на понимание природы материала, является целью освоения дисциплины «Основы производственного мастерства»

На первом этапе работы в технике росписи студенты изучают на практике различные приемы: осваивают технику мазка, разрабатывают различные текстуры при нанесении краски, применяют трафареты и штампы, свободную кистевую роспись, линейную графику на стекле пером, процарапывание (рис. 2).

Серии упражнений помогают изучить способы нанесения краски на стекло, связующие материалы, применение всевозможных шаблонов и трафаретов. Для этого студенты выполняют на плоском стекле пейзаж, портрет, мотивы архитектуры, флоры и фауны. Работа предусматривает выполнение копий классических произведений (рис. 3).

Ключевым этапом в изучении способов декорирования стекла

силикатными красками является создание авторского декоративного объекта. Здесь мы намеренно отказались использовать готовые заводские формы для росписи, что позволило расширить возможности для творческого решения поставленной задачи.

Применение высокотемпературных красок, которые не выгорают при температурах близких температуре плавления стекла (около 800 градусов), позволяет методом *термодеформации* придать плоскому стеклу форму, создав при этом пластический объект, где изображение взаимодействует с криволинейной поверхностью и связано с ней единым замыслом. В 2014 году студенты 2 курса применили эту инновационную технику для выполнения декоративных блюд, но этот метод позволяет создавать и пластические объекты, и объемно-пространственные композиции (рис. 4).

Спекание (англ. — sintering, нем. — Sinterung) — процесс соединения кусочков стекла одинакового или разного размера, плоских или объемных, основанный на свойстве стекла размягчаться под действием температуры, растекаться и соединяться между собой [1, с. 84].

Совмещение техник спекания и росписи позволяет выполнить изделия разной толщины и разнообразной цветовой гаммы, появляется возможность использовать прозрачное цветное и глухое стекло. Изображение может быть расположено как на поверхности, так и в толще стекла, что создает дополнительные оптические, пространственные эффекты.

Изображения наносят практически на любые поверхности, будь то бумага, штукатурка, ткань, керамика. Стекло в этом смысле абсолютно особенный материал, благодаря своим исключительным уникальным свойствам: прозрачность, способность преломлять свет; оно диктует свои условия художнику. Взаимоотношения изображения и прозрачной формы можно охарактеризовать как взаимозависимые и дополняющие друг друга. Важно найти правильные пропорции: площадь рисунка должна быть меньше общей площади стеклянного объекта.

Поверхность стекла абсолютно не впитывает жидкие связующие в составе краски, это требует высокого исполнительского мастерства,

Рисунок 5. Декоративное блюдо в технике росписи и спекания с использованием тонкой медной фольги, выполнила студентка 2 курса Д.Савина
Рисунок 6. Студентка Д.Фетисова выполняет пробы в материале

умения владеть специфическими приемами росписи. Студенты осваивают технику росписи не только силикатными красками, но также работают с препаратами золота, платины, люстрами, медными и серебряными протравами.

Выбор темы и изобразительного мотива остается за автором, в поиске образных ассоциаций студенты опираются на свои интересы и предпочтения, а также на опыт самостоятельных творческих поисков в графике и живописи. Работа над заданием подразумевает владение языком художественного формообразования, а также необходимость выявить графическое качество образа.

Проектирование объекта обязательно происходит одновременно с практической работой в материале, которая заключается в проведении серии технических экспериментов. Студенты осваивают традиционные и изобретают новые приемы нанесения краски, с последующим, иногда неоднократным, обжигом в разных условиях. Применение спекания позволяет использовать медную фольгу, проволоку, органические материалы для получения зольного следа, что создает дополнительные оптические, графические и цветовые эффекты (рис. 5, 6). Стекло часто ведет себя непредсказуемо, иногда неожиданные эффекты становятся основой для последующих творческих исканий.

Способность к импровизации, быстрота принятия решений играют в работе со стеклом большую роль. Так технический эксперимент

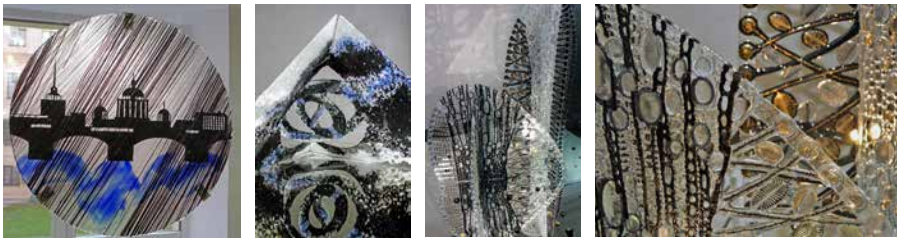

Рисунок 7. Фрагмент ВКР О.Лопуховой «Белые ночи», руководители: А.Ширинская, Е.Ярошенко
Рисунок 8. Объемно-пространственная композиция «Космос» (фрагмент). М.Тюнина, руководитель: А.Ширинская
Рисунок 9. ВКР объемно-пространственная композиция «Сон». А.Влазнева, руководитель: А.Бутина
Рисунок 10. Объемно-пространственная композиция «Сон». А.Влазнева (фрагмент)

становится одновременно творческим и часто оказывается отправной точкой в решении проектной задачи. Другой подход к решению проблемы заключается в проведении проб и экспериментов в материале в направлении уже сформированной творческой идеи.

Применение высокотемпературных красок в сочетании со спеканием позволяет наносить изображение на плоскость стеклянного пласта, который может быть геометрической либо органической формы (рис. 7). При последующем обжиге этому пласту придается необходимая пластика, фактура. Выразительные средства этой техники позволяют подчеркнуть природную красоту материала, выявить его свойства.

Органичное соединения визуальных элементов объекта, таких как форма, пространство, цвет, изображение, является основой для решения проектной задачи. Совмещение технологии спекания и росписи высокотемпературными красками расширяет диапазон возможностей художника для достижения этой цели (рис. 8, 9, 10).

Технологию росписи высокотемпературными красками в сочетании со спеканием используют студенты и для своей выпускной квалификационной работы. Перед ними стоит задача продемонстрировать новый подход к решению объекта из стекла с росписью. Метод открывает новые перспективы для воплощения творческих замыслов.

Библиография:

1. *Грошкова Л.Г*. Иллюстрированный словарь основных терминов из истории древнего и античного стекольного дела. — М.: Издательство МБА, 2013.

2. *Якушева М.С., Ивановская В.И*. Искусство витража. Принципы построения композиции: На примере готического витража XI–XV вв. / Учебное пособие. — М.: Издательство В.Шевчук, 2011.

3. *Ибрагимов Ф.* Авторское стекло России 1990–2015 / Российская академия художеств. — М., 2016.

4. *Казакова Л.В*. Технический прием как художественный феномен в декоративном искусстве. — М., 2017.

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