

Традиционное прикладное искусство: история, современное состояние и перспективы развития

Традиционное прикладное искусство в современном мире

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, профессор, член Московского союза художников, член Российского союза писателей, зам. директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Kashekova I.E., doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Moscow union of artists, member of the Russian union of writers, deputy director for scientific and methodological work of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhhalil str., corp. 2, e-mail: kashekova@yandex.ru

Лобов В.А., доцент кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru

Lobov V.A., associate professor of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, 14 Musa Dzhhalil str., corp. 2, e-mail: lovladalex@mail.ru

Разнообразие видов витражей и возможности использования их сюжетных и орнаментальных мотивов в традиционном прикладном искусстве **Variety of species stained glass windows and the possibility of using their narrative and ornamental motifs in traditional applied arts**

Аннотация. В статье рассматриваются разнообразные виды витражей, анализируются стили, приемы, сюжетные и орнаментальные мотивы, а также возможности их использования в разных направлениях прикладного искусства. Обозначена актуальность данной темы при обучении студентов – будущих художников традиционных художественных промыслов. Выявлены ресурсы витражного искусства для обогащения кругозора, гибкости и пластичности мышления в творческой деятельности будущих художников традиционного прикладного искусства.

Ключевые слова: витраж, орнамент, декор, стиль, мотив, декоративно-прикладное искусство, традиционное искусство, сюжет, колорит, цвет, композиция, ресурсы художественного образования.

Abstract. The article examines various types of stained-glass windows, analyzes styles, techniques, plot and ornamental motives, as well as the possibilities of their use in different areas of applied art. The relevance of this topic is indicated when teaching students – future artists of traditional artistic crafts. The resources of stained glass art are identified for enriching the horizons, flexibility and plasticity of thinking in the creative activity of future artists of traditional applied art.

Keywords: stained-glass window, ornament, decor, style, motive, decorative applied art, traditional art, plot, coloring, color, composition, resources of art education.

Монументально-декоративное искусство витражей имеет давнюю историю, восходящую к эпохе эллинизма – времени, когда в Египте и Сирии (VI – III вв. до н.э.) впервые появились изображения, выполненные из кусочков цветного стекла и воспринимавшиеся на просвет. С тех пор искусство витража, используемое в основном для украшения храмов и дворцов, изменялось и совершенствовалось. Особое развитие витражи получили в оформлении окон готических храмов, позже – в эпоху Ренессанса цветными витражами с изображением геральдики украшали окна рыцарских замков. С XIX века искусство витража пришло в Россию, а особое развитие получило в период эклектики и модерна.

Богатство композиционного, сюжетного, цветового, орнаментального решений витражей обусловило интерес к ним художников разных направлений декоративно-прикладного искусства [4].

Перспективным для образования является выявление возможностей использования приемов стилизации фигур и орнаментов, построения композиции, декоративного оформления фонов, тематики витражей в обучении будущих художников традиционного прикладного искусства, как способов совершенствования творческого потенциала студентов, расширения границ художественного замысла. Эти сведения особенно полезны будут художникам по декоративной росписи ткани, художественному кружевоплетению, художественной вышивке, ювелирному искусству [1].

В работе художника традиционного прикладного искусства очень важно отдавать дань традициям, поскольку в этом и заключается специфика его труда. Изучение истории искусства, переосмысление прежнего опыта, также как поиск новых средств выразительности оказывают влияние на перспективный рост современных художников.

С целью выявления ресурсов витражного искусства для обогащения кругозора, гибкости и пластичности мышления в творческой деятельности студентов мы предприняли попытку:

- проанализировать тематику и сюжеты витражного искусства и соотнести их с темами традиционного искусства;
- выявить какие стилистические направления в искусстве витража можно интерпретировать в произведениях других видов декоративно-прикладного искусства;

- соотнести образы и мотивы витражных изображений с технологическими возможностями некоторых направлений традиционных художественных промыслов.

Изучение культурного наследия в искусстве витража показало разнообразие подходов, технологий, тем и сюжетов, использовавшихся художниками в разные исторические периоды [3]. Знакомство с образцами витражного искусства позволяет осмыслить тематический и сюжетный потенциал этого вида монументально-декоративной живописи для их интерпретации в современном декоративно-прикладном искусстве, т.е. выявить *первый ресурс* пополнения профессионального багажа художника традиционных художественных промыслов.

Рис. 1. Шартрский собор. Благословление

идеалов времени, передающих чувство смятения, «дисгармонии окружающего мира, трепета перед всемогущими мистическими силами» [2]. В то же время, естественное для человека стремление к красоте и гармонии, надежды на выживание в суетном и непонятном мире выражаются в ярких, контрастных цветовых сочетаниях и богатой орнаментации витражей [3]. В декоре используются растительные мотивы, фигурки людей и животных.

В следующую эпоху – расцвета готического искусства витражные окна практически заменяют собой стены готических храмов, отчего интерьеры приобретают легкость и воздушность. Цветные стекла создают в пространстве храма своеобразную волшебную умиротворяющую цветовую среду, резко разнящуюся от неожиданностей и трагедий окружающего мира. «Полное мистицизма и символики средневековое мышление усматривает в проникающем в собор таинственном свете, свет христианского познания» [2,

Начиная с романского периода в истории Европы (XI – XII вв.), витраж активно используется для оформления оконных проемов храмов и замков. Темы витражей служат персонажи Библии и сцены их деяний. Для рисунка характерна экспрессия, динамичность. Фигуры святых изломаны, нарочито непропорциональны и угловаты (рис. 1). Такие изображения не итог неумелой работы мастера, а выражение

с. 50] Не случайно витражи называли «окнами в небо», знакомящими с сюжетами Священного писания и просвещающими прихожан не способных прочесть Библию (рис. 2).

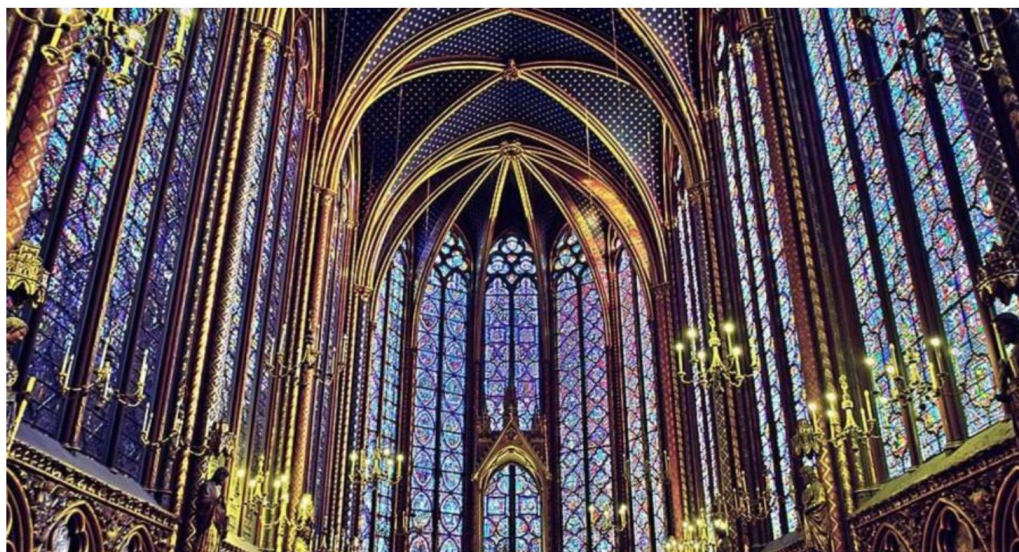

Рис. 2. Интерьер капеллы Сент-Шапель, XIII в. Париж.

Отображая в темах и сюжетах витражей стилистику, характер и назначение архитектурного объекта, витражные окна дополняли художественный образ присущий сооружению как внутри, так и снаружи. Изображения святых и сцены священного писания становятся тоньше и изысканнее. Шедевром орнаментации можно считать такой архитектурный элемент готического собора как круглое окно-роза, располагающееся над главным порталом в глубокой арке (рис. 3-6). На первый взгляд похожие композиции составлены из удивительно разнообразных мотивов и форм.

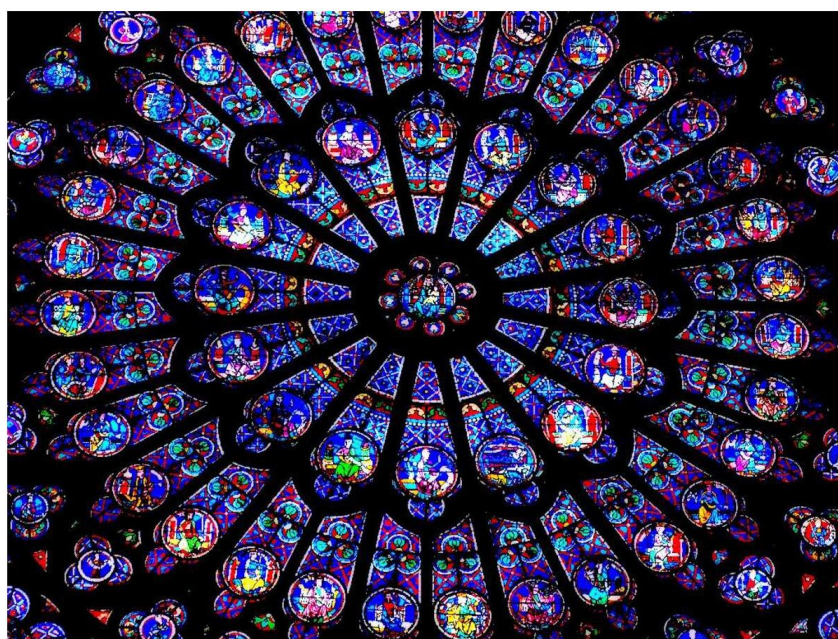

Рис. 3. Окно-роза собора Парижской Богоматери. XII в.

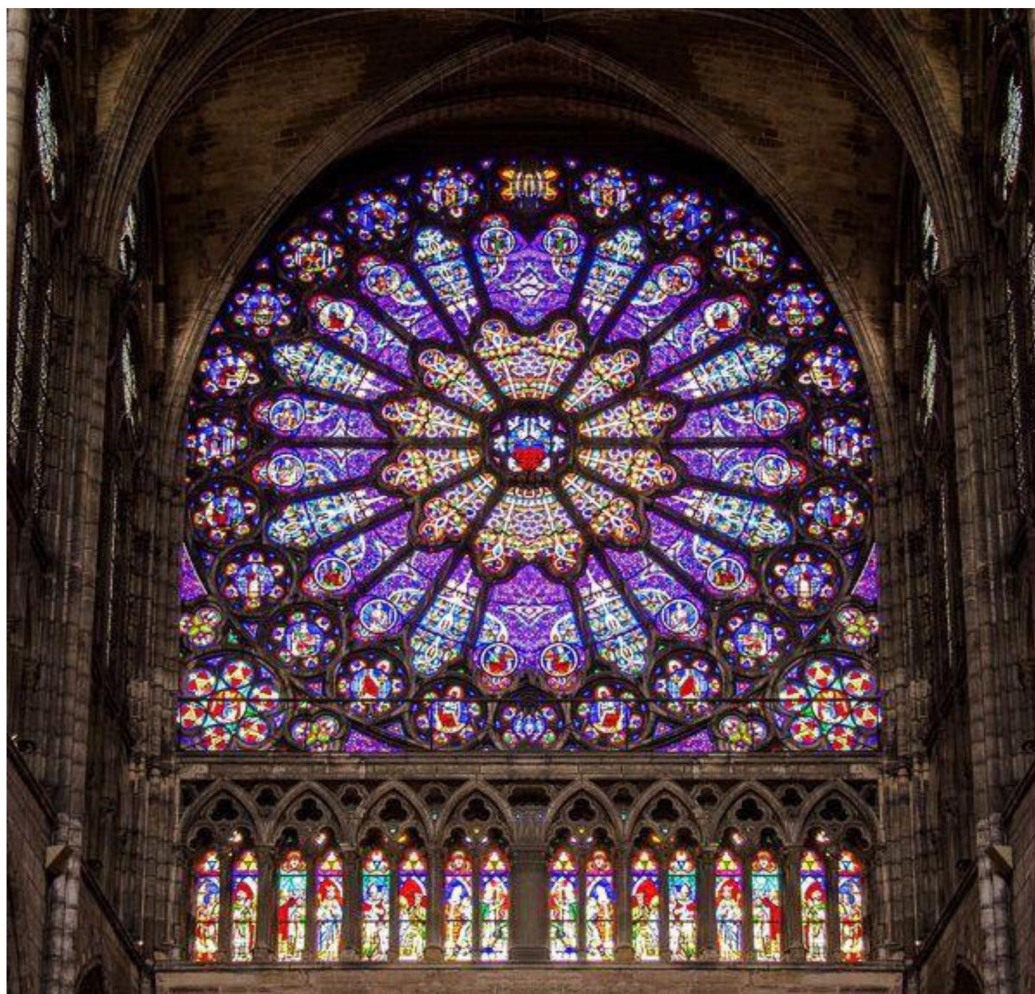

Рис. 4. Окно-роза северного трансепта собора Сен-Дени. Древо Иессево

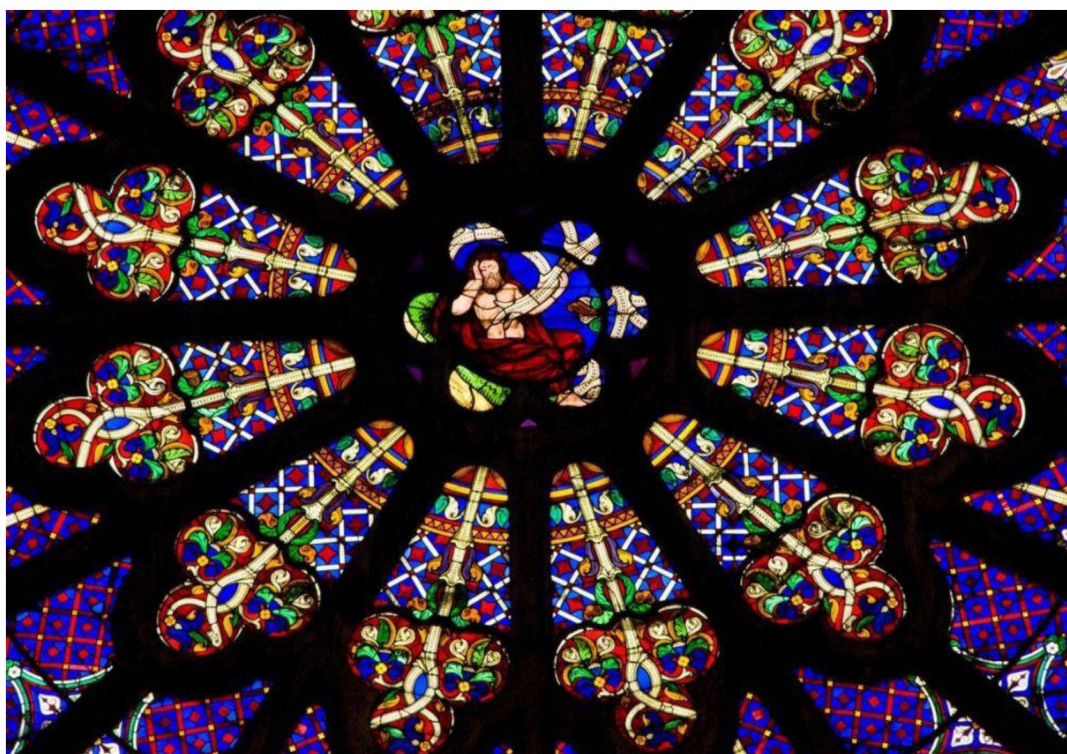

Рис. 5. Центр розетки собора Сен-Дени. В центре изображение Иессея.

Рис. 6. Шартр. Окно-роза северного трансепта

Уже на этих немногочисленных изображениях видно насколько искусно использовали орнаментацию средневековые мастера. Множество мелких деталей – геометрических, растительных, антропоморфных – удивительно гармонично собраны в единое целое. Каждый фрагмент витража, каждая деталь орнамента может читаться как внутри единого текста, так и выйти за его пределы и жить собственной жизнью в рамках другого вида декоративного искусства.

Декоративность средневековых витражей, яркость и выразительность. Нашли выражение и в цветовых сочетаниях – пронзительно красного, глубокого тёмно-красного, интенсивного алого, изобилие светящегося золотого, сочного зелёного, глубоких синего и фиолетового цветов.

В средние века витражи использовались и для оформления оконных проемов в рыцарских замках. В основном они посвящались геральдической тематике. Искусство витража, распространенное по всей Европе (Италия, Германия, Франция, Швейцария, Англия, Нидерланды, Чехия) в каждой стране имело свои характерные особенности, как в тематическо-сюжетном, так и в художественно-образном воплощении.

Искусство витража на протяжении веков меняло свой язык сообразно господствующему стилю эпохи, обусловленному мировоззрением, эстетическими идеалами, технологическими возможностями периода [2].

Новое звучание витражи получили в эпоху Ренессанса (Возрождение), барокко (в переводе с итал. – причудливый) и классицизма (в переводе с лат. – образцовый).

Классический витраж имеет точные четкие, выразительные, ясно читаемые линии. Его строгий, сдержанный и лаконичный декор прекрасно сочетается с архитектурой классицизма. Композиция, выстроенная из растительных, цветочных и геометрических мотивов, всегда симметрична. В классическом решении витража, преобладают сочетания тепло-холодных, пастельных и глубоких, темных цветов.

В каждом стиле искусство витража подчинялось общим требованиям и вкусам своего времени. Но, пожалуй, самый яркий расцвет после готики искусство витража получило в стиле модерн на рубеже XIX – XX веков. Этот стиль в разных странах получил названия: «ар нуво – во Франции, «либерти» в Италии, «югендстиль» – в Германии, «сецессион» – Австрии, «стиль Тиффани» – в США, «модерн» – в России и Великобритании. В стиле модерн приобрели интерпретацию романтические тенденции прошлого, поэтому в нем можно найти опоэтизированные черты многих существовавших ранее стилей.

Рис. 7. Ж. Грюбер. Розы и чайки. Витраж

Тематику для декора художники модерна черпали в животном и растительном мире. При этом ветви, листья, цветы причудливо переплетаются, повторяя формы арки, синусоиды (рис. 7-8), а иногда и четких геометрических фигур (рис. 9). В декоре используются пышные цветочные букеты, ветви деревьев, листья, причудливо изгибающиеся стебли растений, изображения птиц и зверей. Орнаменты стиля модерн всегда «готовы» к движению. В них нет ничего застывшего, статичного. Наполненные органической энергией, растения словно живут своей жизнью.

Рис. 8. Ж. Грюбер. Витраж

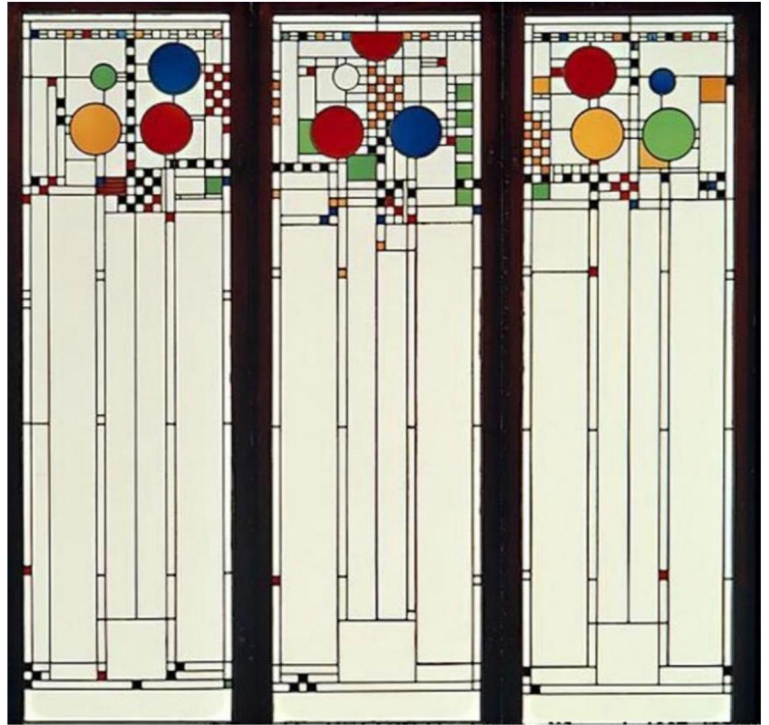

Рис. 9. Ф. Ллойд Райт. Витраж

Рис.10. Л.К. Тиффани. США.
Лампа «Стрекоза»

Сюжеты витражей, как и все искусство модерна пронизаны символикой. «Они словно наполнены нездешним светом, рожденным мистическими представлениями этого противоречивого времени» [2, с. 123]

В США получил распространение стиль Тиффани, названный так по имени художника, создавшего свое направление модерна и использовавшего витраж в качестве украшения настольных ламп (рис.

10).

В России витражами в стиле модерн выдающиеся художники и архитекторы украшали особняки русской знати. В декоре особняка Рябушинского архитектор Ф.О. Шехтель использовал растительные и зооморфные мотивы. В композициях причудливо переплетаются ветви, цветы, силуэты экзотических птиц и орнаментальные ленты (рис. 11-12).

Рис. 11. Ф.О. Шехтель. Окно в особняке Рябушинского

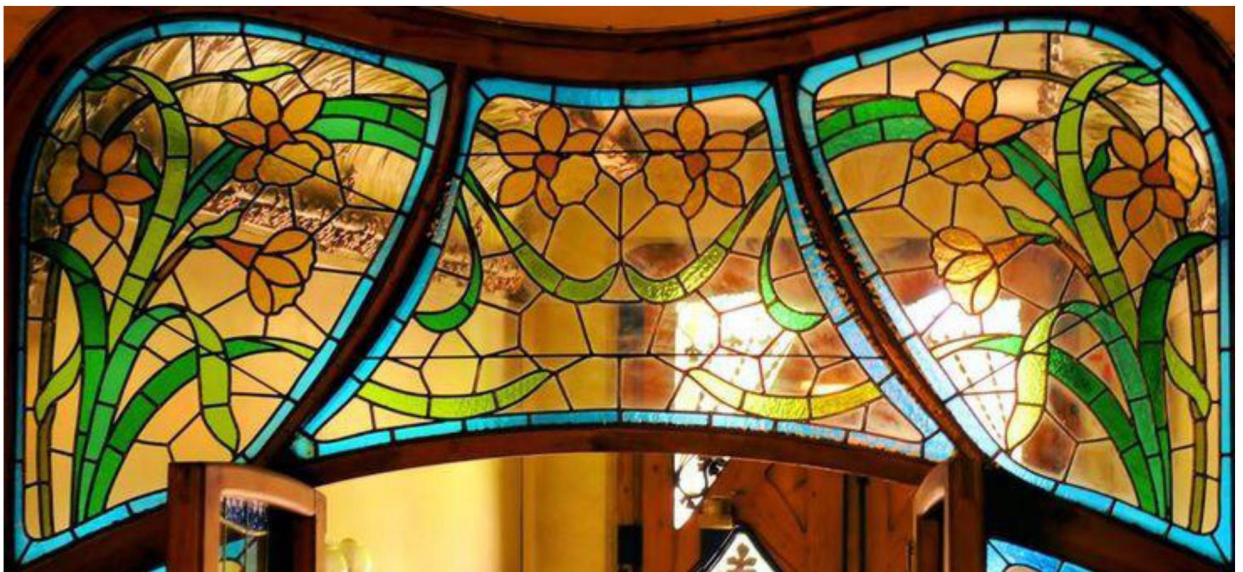
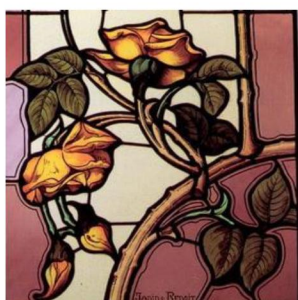
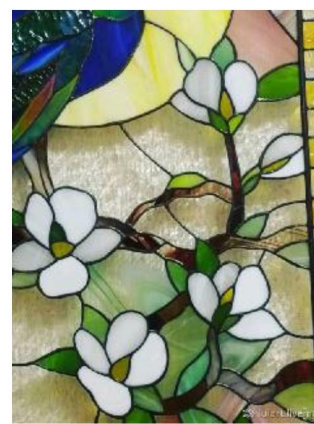

Рис. 12. Ф.О. Шехтель. Десюдепорт в особняке Рябушинского

В таких направлениях искусства как художественная вышивка, роспись ткани, художественное кружевоплетение, ювелирное искусство используются и находят всевозможную интерпретацию геометрические формы, растительные, зооморфные и антропоморфные мотивы. Богатство этих мотивов и их многочисленные трактовки в разных стилистических направлениях искусства витража помогут разнообразить современные изделия и дадут импульс к появлению новых идей. Важно, что художник каждого направления (ювелирное искусство, роспись ткани и др.) найдет в них что-то свое (рис. 13).

Изучение и анализ студентами орнаментов витражей и их элементов разных стилевых направлений позволят «прочувствовать» изделие, увидеть выигрышность каждого аспекта в построении, пластике, цвете; дадут возможность усилить воздействие нового прочтения на основе классических решений. Разнообразие стилей витражей способствует насмотренности, развитию фантазии, умению интерпретировать сюжеты и трансформировать форму [5].

Второй ресурс витражей для творчества студентов традиционных художественных промыслов – разнообразие стилистических направлений, почерк и элементы которых можно интерпретировать в произведениях других видов декоративно-прикладного искусства. Особенно интенсивно витражи использовали в периоды средневековья (романский стиль и готика), а также на рубеже XIX – XX веков (модерн). Именно в это время они получили наибольшее развитие не случайно. Способность витражей нести таинственный свет, придавать интерьеру в разную погоду и в разное время суток многообразное звучание, наполнять пространство нездешним мистическим светом, наделяющим его особым эмоциональным настроением – свойственно динамичным стилям, рожденным противоречивыми эпохами.

Интенсивность цвета в средневековых витражах, необычайное воздействие на человеческие чувства их колорита, создающего таинственную атмосферу, яркую и выразительную декоративность подскажет художнику традиционных промыслов, что необходимо добавить в свою эмоциональную и профессиональную палитру.

Если в искусстве готики важна была сюжетная линия, то в стиле модерн сразу просматривается такая особенность, как превознесение формы. Основной идеей модерна, ставшей его аксиомой – это, преобладание формы над содержанием. Часто в произведениях модерна присутствует морская тема, тема воды. В линиях рисунка, в силуэтах и контурах, угадываются волнения морской стихии, ставшей одним из символов модерна. Необыкновенные по пластике и красоте цветы, морские раковины, волны и потоки воды – обычные элементы композиций этого стиля.

Разнообразие композиционных и стилевых решений витражных композиций и их элементов создают условия для интерпретации мотивов, помогут найти новые решения в процессе комбинаторной деятельности, подскажут новые сюжеты, мотивы, образы.

Не менее значим **третий ресурс** витражей для творчества студентов традиционных художественных промыслов – способность соотнести образы и мотивы витражных изображений с технологическими возможностями некоторых направлений традиционных прикладных искусств. Внимательный и вдумчивый художник способен найти в витражах то, что близко его искусству и не противоречит технологиям изготовления изделий. Так, ювелиры и кружевницы обратят особое внимание на орнаменты фонов

средневековых витражей, на пластику и разнообразие форм растений модерна. Художники по росписи ткани и лаковой миниатюре отметят оригинальные цветовые сочетания и оттенки, их также, как и ювелиров, несомненно, привлекут формы и замысловатые, изысканные изгибы цветов, трав и веток в искусстве модерна.

Динамика, многоцветие, стилизация изображений, формирующие образы, создаваемые витражами, всегда несут нотку романтизма в сочетании с некоторой мистификацией. Эти ощущения создает изменчивый свет, проникающий через цветное стекло в помещение. Понятно, что никакое другое декоративно-прикладное искусство не обладает такой возможностью, но создать ощущение романтизма, загадочности, одухотворенности в своем произведении можно в любом направлении искусства. При этом, как мы уже отмечали, каждый фрагмент витража, каждая деталь орнамента может читаться как внутри единого текста, так и выйти за его пределы и жить собственной жизнью в рамках другого вида декоративного искусства.

Проведенное нами краткое исследование развития искусства витража в исторической ретроспективе позволило получить общее представление о разнообразии стилей и мотивов оформления витражей, а также выявить ресурсы витражного искусства для расширения культурного опыта студентов традиционных художественных промыслов. Декоративное оформление витражей элементы, составляющие композицию, составят базу для комбинаторной творческой деятельности обучающихся, помогут расширить кругозор, гибкость и пластичность мышления в творческой деятельности будущих художников традиционных промыслов. Тематика и сюжеты витражного искусства, связанные с животным и растительным миром, могут интерпретироваться в любом виде искусства.

Витражи Средних веков – ценный источник орнаментации фонов, неожиданных цветовых сочетаний, стилизации форм растений, фигур человека и животных. Выполненные из отдельных кусочков цветного стекла изображения, получали цельность благодаря скреплявшим их свинцовым H-образным профилям, составляющим каркас произведения. Спаянные полосы свинца образовывали надежную конструкцию. Черный цвет каркаса подчеркивал яркость цветного стекла, придавал выразительность элементам и объединял композицию. Образы и мотивы витражных изображений могут хорошо соотноситься с технологическими возможностями некоторых направлений традиционных прикладных искусств. Художнику нужно только уметь это увидеть и использовать в своей работе. Внимательное рассмотрение декора средневековых витражей может подсказать интересные решения их интерпретации в ювелирном искусстве, художественной вышивке, художественном кружевоплетении и других направлениях.

Работы, выполненные мастерами модерна, дают образцы изысканности и элегантности изображаемых растений. Вытянутые, динамичные силуэты переплетающихся трав, ветвей, стеблей цветов; сложные, прихотливые узоры и орнаменты композиций создаются волнистыми, воздушными линиями,

которые воспроизводят естественные очертания растений [2]. Стилистика изображений на витражах модерна может послужить основой для интерпретации в ювелирном искусстве, художественной росписи ткани, художественной вышивке.

Ценность изучения исторических витражей для студентов разных направлений в посыле к творческой переработке форм, мотивов, орнаментов. Но главной остается – способность художника чувствовать целостность композиции, а также нюансы пластических и цветовых сочетаний, которым в полной мере учит искусство витража.

Художник традиционного прикладного искусства, изучая и осваивая «тайны» и глубины витражного мастерства, приобретает хорошую базу профессиональных знаний, расширяет творческую палитру, усиливает выразительность своих работ, добивается гармонии в сочетании с другими видами изобразительных искусств.

Литература

1. Антонов В.П. Народные художественные промыслы России. – Москва: Интербук-бизнес, 1998. – 241 с.: ил.
2. Кашекова И.Э. От Античности до модерна. Стили в художественной культуре. – Москва: Просвещение, 2000. – 143 с.: ил.
3. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства: От древнейших времен до наших дней. – Москва: Искусство, 1982. – 577 с.: ил.
4. Рагин Ч. Искусство витража: От истоков к современности. – Москва: Белый город, 2004. – 288 с.
5. Федотова О.В. Современные проблемы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства России и пути их решения: Монография / О.В. Федотова; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 123 с.: ил.

References

1. Antonov V.P. Narodnye hudozhestvennye promysly Rossii. – Moskva: Interbuk-biznes, 1998. – 241 s.: il.
2. Kasheкова I.E. Ot Antichnosti do moderna. Stili v hudozhestvennoj kul'ture. – Moskva: Prosveshchenie, 2000. – 143 s.: il.
3. Moran A. de. Istoriya dekorativno-prikladnogo iskusstva: Ot drevnejshih vremen do nashih dnei. – Moskva: Iskusstvo, 1982. – 577 s.: il.
4. Ragin CH. Iskusstvo vitrazha: Ot istokov k sovremennosti. – Moskva: Belyj gorod, 2004. – 288 s.
5. Fedotova O.V. Sovremennye problemy professional'nogo obrazovaniya v oblasti tradicionnogo prikladnogo iskusstva Rossii i puti ih resheniya: Monografiya / O.V. Fedotova; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv (institut). – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2016. – 123 s.: il.