

Моисеев Никита Ильич, аспирант СГХПА им.А.Л.Штиглица

ТРАДИЦИИ ГУТНОГО ИСКУССТВА НА КАФЕДРЕ СТЕКЛА СПБГХПА

Любое ремесло, обладая особой спецификой, производит серьезные художественно-эстетические переосмысления в сознании художника, в тот момент, когда он решает посвятить себя тому или иному мастерству. Начиная с этапа проектирования, художник обязан учитывать свойства материала, с которым ему предстоит работать. Одним из самых переворачивающих представления о композиции в материале является горячая выработка изделий из стекла, происходящая непосредственно у печи, декорированных и отделанных тут же, именуемых как гута или гутное стекло.

С 1952 года в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище на кафедре художественного стекла и пластмасс под руководством Б.А. Смирнова начинается жизнь художественного стекла. Архитектор, публицист, педагог, талантливый художник Б.А. Смирнов, так чутко воспринявший наработанные поколениями мастеров традиции стекольного искусства, прекрасно осознавал важность наследуемого опыта, который необходимо передавать следующим, заинтересованным в удивительном мастерстве художникам, без которого немислимо поступательное развитие отечественного стекольного ремесла. В этом же году на кафедру был приглашен Ф.С.Энтелис - технолог по стеклу, по проекту которого в училище была построена стекловаренная печь, которая в настоящее время принадлежит предприятию «Росвуздизайн». В 1955 году кафедра художественного стекла и пластмасс объединилась с кафедрой архитектурно-декоративной керамики, и руководить ей стал В.Ф.Марков, архитектор по образованию. Тогда и были заложены основные принципы обучения студентов: неразрывная связь создаваемого объекта с архитектурной средой, архитектоника внутри самого

предмета и понимание целого ряда создаваемых предметов в качестве единого ансамбля, изучение и освоение принципов формообразования и декорирования изделий классического искусства, а также изучение свойств материала и технологических особенностей работы с ним. Все эти традиции живут и сегодня.

Для художника по стеклу работа с горячим материалом у печи является, пожалуй, самой настоящей творческой лабораторией. Здесь он сотрудничает с инженерами-технологами, мастерами-выдувальщиками, благодаря чему возникает настоящий слаженный ансамбль специалистов, призванный расширить понимание языка стекла, его возможностей и средств выразительности. Неслучайно, при многих крупных заводах художественного стекла существуют экспериментальные площадки. Там стеклоделы (мастера, технологи и художники), осуществляют свои эмпирические путешествия к сокровищнице возможностей материала, а иногда сталкиваются с новыми неожиданными препятствиями. Все это - процесс накопления традиций стеклоделия. Веками секреты мастерства переходят из рук в руки, без этого невозможно поступательное движение вперед, развитие. Удивительно, что с течением столетий характерные черты гутной техники продолжают жить и остаются по-своему актуальными для каждого временного отрезка. Например, русские кубки-шутихи Измайловского завода были своеобразной иллюстрацией времени, отражением затейливого прикладного искусства городского посада и отечественной реакцией на венецианское стекло, которое было в то время популярно среди зажиточных людей. «Широко используя технический опыт и художественные приемы западноевропейского и украинского стекла, испытывая влияние венецианского стекольного искусства опосредованно, сквозь призму его понимания немецкими мастерами, стеклоделы Измайловского завода в немалой степени использовали традиции русского искусства».¹ Гутная пластика оказалась настолько подвижной, что художники по стеклу XX века органично смогли интерпретировать ее в среду столь далекую от культуры времен царствования Алексея Михайловича.

Гутные традиции Измайловского завода XVII века, конечно в несколько видоизмененном, переосмысленном виде нашли свое отражение в произведениях художников конца 60-х - начала 70-х годов XX века, примером тому могут послужить знаменитая композиция «Праздничный стол» Б.А.Смирнова или анималистическая пластика Е.В.Поповой.

Процесс обучения построен так, что уже с первого курса студенты начинают знакомиться с горячим стеклом. С 2004 года на кафедре построена стеклоплавильная печь, на которой можно на практике воплотить свои замыслы. До этого времени студенты имели возможность работать на печи предприятия «Росвуздизайн». Перед ними ставится задача выполнить вазу в гутной технике, с традиционным для такого вида формования стекла декорированием. «Богатство приемов горячего декорирования поистине беспредельно».² Посещая библиотеки, работая с методическим фондом кафедры, используя интернет-ресурсы, студент начинает процесс погружения в классическое наследие, наработанное поколениями стеклоделов. Возникают общие представления о поставленной задаче; студенты отмечают наиболее характерные способы украшения ваз, будь то «прочесы», миллефиори, цветные нити и пр., пытаются, для начала, на теоретическом уровне вникнуть в особенности формования гутного изделия, беседуют с технологами и мастерами. После тщательной подготовки и выполнения проекта, студенты получают возможность воплотить свои замыслы в материале (ил. 1, 2,). Но, несмотря на большую предварительную работу, первые пробы на печке зачастую могут оказаться совершенно иными, нежели было задумано в эскизах. Именно поэтому, как было сказано выше, гутный способ формования изделий является одним из самых сложных в работе со стеклом. Однако, базовые понятия о свойствах расплавленного выдувного стекла и способах его декорирования студенты осваивают достаточно хорошо, чтобы на последующих курсах избежать проблем, с которыми они столкнулись в своих первых пробах.

На втором году обучения гутное стекло рассматривается в большей степени с точки зрения формообразования, т.к. студентам необходимо исполнить анималистическую пластику в технике свободного выдувания, что требует точного понимания свойств расплавленного стекла и способов работы с ним. Поставленная задача способствует выявлению наиболее характерных особенностей облика животного, которого студент задумал воплотить в материале, и отказа от второстепенных деталей; происходит художественный отбор наиболее присущих поз, ракурсов, отказ от незначительного ради подчеркивания главного. Поиски характера анималистической пластики очень важный и интересный этап освоения способа свободного выдувания стекла, благодаря этому заданию студенты на обходах, увидев разнообразные варианты решения одной и той же задачи, убеждаются в неограниченных возможностях формообразования изделий в гутной технике (ил. 3, 4, 5, 6). Способы декорирования горячего стекла, так плотно изучаемые на первом курсе, уже увереннее и эффектнее способствуют проявлению задуманного образа животного у студентов второкурсников.

Для гутных экспериментов третьего курса характерна передача определенного художественного настроения и наличие четко сформулированного студентом образа, который он хочет отразить в стекле. Создаваемый объект может быть начисто лишен утилитарной функции, но должен нести в себе индивидуальный эмоциональный заряд, рассказать зрителю историю, иметь сформулированную концепцию, впрочем, сама задача заставляет пофилософствовать: ваза-пейзаж или арт-объект в современном интерьере. Подобные задания способствуют более образному видению каких бы то ни было конкретных ситуаций, например, в создании объекта ваза-пейзаж, студент может и должен передать свое собственное ощущение природы, кто-то задумывает объект, вдохновляясь ветром, кому-то будут ближе размышления о тихом, но тревожно таинственном омуте (ил. 7, 8.). И снова оказывается, что любому человеческому переживанию в горячем стекле, при понимании его возможностей, можно найти пластическое решение. «Основная

цель создания уникального произведения - воплотить в материале интересный поиск, эксперимент, проверить жизнеспособность нового образного решения, оригинальной декоративной мысли, технологического или производственного приема».³ После третьего года обучения кафедра отправляет студентов проходить практику в заводских условиях. До недавнего времени это были Дятьковский хрустальный завод под Брянском, Гусевской хрустальный завод под Владимиром, Первомайский стекольный завод в Смоленской области, завод «Красный май» в Вышнем Волочке, стеклозавод «Неман» в Белоруссии. В настоящее время это Дятьковский хрустальный завод под Брянском, стеклозавод «Неман» и Первомайский стекольный завод в Смоленской области. На заводах студенты знакомятся с организацией крупного стекольного производства, решают художественные задачи, которые ставит перед ними предприятие, а также имеют возможность в заводских условиях создавать свои авторские работы. Многие из студентов, прошедших после третьего курса практику на заводах, возвращаются уже на знакомое предприятие исполнять преддипломную практику, а потом и диплом.

На старших курсах студенты кафедры так же могут в гуте решать курсовые задачи композиции в материале. Однако, именно с четвертого курса, на кафедре художественного стекла начинаются, пожалуй, самые сложные курсовые работы. Как упоминалось выше, кафедра была основана и работала под началом архитекторов Б.А.Смирнова, В.Ф.Маркова, В.С.Васильковского, К.М.Митрофанова, что способствовало складыванию основополагающих принципов кафедры: ансамблевости внутри создаваемого ряда изделий, гармонии в организации целого (как предмета в отдельности, так и предмета со средой). Примером, в котором можно проследить архитектурные принципы, лежащие в основе проектирования на кафедре художественного стекла, могут послужить студенческие проекты объемно-пространственных композиций по оформлению фойе концертного зала Мариинского театра, вестибюля дома культуры в г.Тихвин под руководством доцента И.Б.Томского. В основе каждого проекта лежит, в первую очередь, индивидуальная концепция,

которую разрабатывает студент совместно с руководителем. В конечном счете, вся концепция столь огромной пространственной композиции может быть сформулирована одним, двумя словами, например, «Гармония» или «Веретено». В итоге к обходу у авторов имеются проекты с ортогональным и перспективным изображениями задуманных композиций, макет, технологические пояснительные рисунки, пробник, выполненный в материале и целый ряд поисковых эскизов (ил. 9,10,11, 12, 13)

Проанализировав выше сказанное, напрашивается вполне очевидный вывод: мастерство художественного стеклоделия перешагнуло за чисто ремесленный порог, приходит понимание, что изделие из стекла – это не только декоративная ваза, бытовая посуда или высокохудожественный сервиз, оно переросло в сферы интерьерного, ландшафтного дизайна, монументальное искусство. Гутному способу выработки стекла здесь открываются широкие перспективы развития. На продемонстрированных иллюстрациях студенческих проектов объемно-пространственных композиций, модуль, изготовленный в технике свободного выдувания, далеко не редкий, весьма эффектный прием. Причем жизнеспособность такого решения для организации крупной архитектурной среды, представлена в виде выдутых в мастерских пробников тех самых модулей, наглядно иллюстрирующих задуманную автором технологию воплощения своего проекта.

Таким образом, на протяжении всего времени обучения, гутная техника формования стеклянных изделий становится из таинственного и завораживающего действия одним из самых любимых и интересных способов воплощения художественных замыслов. Это легко объяснимо, так как горячему стеклу, при умении, можно придать любую форму, а декор изделий имеет широкую палитру, способную вызвать отклик в душе самого разнообразного зрителя. Чтобы изделие по-настоящему зазвучало, необходимо видеть, как рождается гута в руках мастера; наблюдать за свойствами материала, вязкостью, пластичностью стекла, его природной необходимостью находиться в постоянном упорядоченном движении, задавая которое, мастер

решает абсолютно все задачи, как формования, так и отделки изделия. Студентам и художникам необходимо принимать непосредственное участие в процессе изготовления вместе с опытными мастерами, экспериментировать многие и многие часы, дни, а иногда месяцы. Обладая профессиональным умением и желанием преобразовывать полученный опыт, комбинировать и играть с тем или иным обнаруженным свойством материала, художник, опираясь на технологические особенности создания произведения из стекла, начинает осознавать влияние этих свойств на конечный образ произведения. Материал всегда подскажет автору направление, в котором следует двигаться.

---

¹ Долгих Е. В. Русское стекло XVIII века. Стр. 8

² Энтелис Ф. С. Формование и горячее декорирование стекла. С-Пб. 1992. стр. 90

³ Рожанковский В.Ф. Стекло и художник изд. Наука М. 1971 стр. 67