

Марина Коротаева.
4-й курс. Чертополох.
2017 г. (копия по аналогии
витража «Thistle»
window» (1901 г.)
работы Д. В. Мара
и Л. Миле из Музея
изящных искусств в
Бостоне). Художественное
стекло, пайка Тиффани,
фьюзинг. 130x55 см.
Преп.: Л. Ю. Лифшиц.

М. А. КОРОТАЕВА

Коротаева Марина Алексеевна
Студентка 6-го курса
Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки
117133, Москва, ул.
Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты:
korotaeva_marina@bk.ru

Korotaeva Marina Alekseyevna
Sixth-year student
Sergey Andriaki Academy
of Watercolor and Fine Arts
15 Ul. Akademika Vargi,
Moscow 117133
E-mail:
korotaeva_marina@bk.ru

ОБ ОБЩЕМ И ОСОБЕННОМ

В ТЕХНИКАХ ВИТРАЖА ТИФФАНИ И ФЛОРЕНТИЙСКОЙ МОЗАИКИ¹

В рамках учебного процесса все студенты Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки изучают различные техники декоративно-прикладного искусства: роспись по керамике и фарфору, римскую мозаику, флорентийскую мозаику, витражное и эмальерное искусство, основы ювелирного дела². В предлагаемом материале для сравнительного анализа выбраны витраж Тиффани и флорентийская мозаика. В обеих техниках много общего, есть и различия. Один и тот же натуральный материал можно трансформировать в эскиз, учитывающий особенности работы в каждой конкретной технике.

Итальянская мозаика *pietre dure* предполагает выпиливание контура будущего элемента в пластине фона³. Такая мозаика условно называется врезной⁴. В данной статье рассматривается накладная флорентийская мозаика, которая полностью (включая фон) собирается из отдельных элементов, обтачиваемых на станке с алмазным диском⁵.

Основное сходство витража Тиффани и флорентийской мозаики – использование естественной красоты материала для создания

декоративного или живописного эффекта. Природному камню и окрашенному в массе стеклу⁶ свойственны глубина, насыщенные цветовые переходы, внутреннее свечение. Эти материалы не требуют дополнительного усиления своих декоративных свойств. Создаваемое вручную витражное стекло по красоте сравнимо с природными минералами – лазуритом, малахитом, опалом, яшмой⁷ (см. с. 58, 61). Недаром полупрозрачное матово-молочное витражное стекло получило название опалового⁸, а тонкие пластины полупрозрачных минералов, например оникса и некоторых видов яшм, используются в витраже⁹.

При создании эскиза необходимо учитывать размер композиции и отдельных деталей, а также их форму. Материал (полотно стекла или пластина камня) накладывает определенные технологические ограничения. Для витража Тиффани и мозаики больше подходят замкнутые, обтекаемые формы без значительно выступающих деталей. Выполненные в обеих техниках произведения (в отличие, например, от керамики) предполагают обрамление¹⁰, монтируются в правильную геометрическую форму оконного или дверного проема¹¹, прямоугольные филенки

ФОТО: ДЕМИД ИВАНОВ

¹ Я выражаю глубокую благодарность своим преподавателям Льву Юрьевичу Лифшицу (курс витражного искусства) и Елизавете Юрьевне Волковицкой (курс флорентийской мозаики), без наставлений которых эта статья никогда бы не была написана.

² Образцы студенческих работ см., напр., в: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. М., 2015. С. 40–49.

³ Детали выпиливаются с помощью особой пилы, похожей на лук с тонкой металлической проволокой-тетивой. При работе на проволоку постоянно наносится абразивная паста. См., напр.: La pittura di pietra dall'arte del mosaico allo splendore delle pietre dure. Firenze; Milano, 2002. P. 102–170.

⁴ Баранова Т. В. Итальянские традиции в русской школе флорентийской мозаики // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 3 (10). С. 39–42.

⁵ Там же.

⁶ В данной статье рассматривается исключительно витраж с использованием окрашенного в массе стекла без элементов росписи.

⁷ Об изготовлении художественного стекла см., напр., фильм «The Alchemist's Opus: The Art of Handmade Glass» (Uroboros Glass Studio, uroboros.com).

⁸ Фильм «Производство художественного стекла» (Discovery Channel, discoverychannel.ru).

⁹ https://fmm.ru/Коллекция_драгоценных_и_поделочных_камней_Минералогического_Музея_им._А.Е._Ферсмана

¹⁰ Кудрявцева В. В. Выразительные свойства витража в современном интерьере // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. № 8. С. 242–244.

¹¹ См., напр.: Frelinghuysen A. C. Louis Comfort Tiffany at the Metropolitan Museum [adapted from *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, v. 56, no. 1 (Summer, 1998)]. New York, 1998.

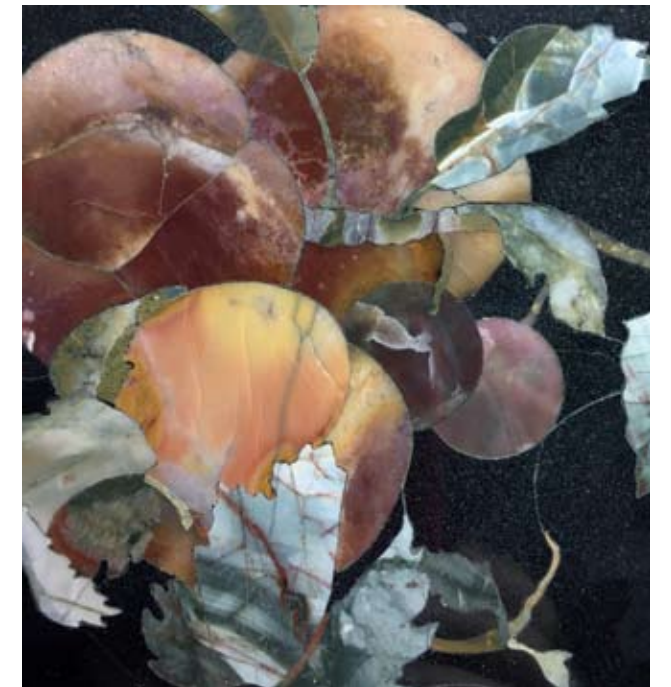

В процессе работы над мозаикой ее поверхность часто смачивают водой, чтобы видеть, как каменные пластины будут выглядеть после полировки

Евгения Лысякова. 5-й курс.
Лимоны. 2018 г.
Долерит, яшма,
серпентинит, кремний.
Диаметр 17,5 см.
Преп.: Е. Ю. Волковицкая.

Эскиз «Лимоны».
2018. Бум., кар.
Диаметр 17,5 см.

мебели, круглые или овальные столешницы¹². Это необходимо учитывать в эскизе. Даже выполняя эскиз ювелирного изделия, декоративной броши или кулона, лучше выбирать гладкие формы, чтобы не увеличивать нагрузку на швы при эксплуатации. Стекло и тонкие каменные пластины – довольно хрупкий материал, поэтому выступающие детали и острые элементы не способствуют прочности изделия.

Несмотря на возможности современного оборудования, существуют технологические ограничения для формы отдельных деталей. Во-первых, хрупкость материала не предполагает многократного чередования в одной детали утолщений и тонких мест, во-вторых, диаметр струны или толщина пилы, а также ограниченный угол поворота при обработке не позволяют создавать извилистые или спиралевидные элементы без швов. Если очертания детали слишком сложны, на стадии подготовки эскиза необходимо предусмотреть дополнительные швы и места сочленений.

И в витраже, и в мозаике изображение формируется из подобранных и подогнанных друг к другу элементов, поэтому необходима точная подгонка деталей, в отличие, например, от римской мозаики, в которой швы достаточно широки и играют важную декоративную роль. Здесь же просвет шва не должен быть заметен. При обработке и подгонке деталей из камня используется заточный станок с алмазными дисками. Стекло обтачивается на шлифовальном

Марина Коротаева.
5-й курс. Инжир.
Фрагмент. 2018 г.
Долерит, яшма, кремний.
Диаметр 17,5 см.
Преп.: Е. Ю. Волковицкая.

Анастасия Тебякина.
5-й курс. Персики.
Фрагмент. 2018 г.
Долерит, яшма.
Диаметр 17,5 см.
Преп.: Е. Ю. Волковицкая.

станке. В обоих случаях щели не должны превышать долей миллиметра. Чем тоньше шов в мозаике или арматура в витраже Тиффани, тем более произведение приближается к живописи.

В обеих техниках следует избегать прямолинейных швов (если только речь не идет о строгом геометрическом орнаменте), в особенности на деталях фона или больших равномерно окрашенных плоскостях (например, в изображении неба). Такое соединение придает работе грубоватость и отвлекает на себя внимание, в то время как плавная линия шва менее заметна и более естественна. Все швы в витраже Тиффани и флорентийской мозаике, даже если они не несут графического смысла, необходимо прорисовать уже на стадии создания эскиза¹³.

Но есть и существенное отличие: в эскизе витража не должно быть острых углов, поскольку в противном случае при пайке олово будет затекать в узкий участок детали и создавать ненужное, неудачное утолщение. И технически, и графически неоправданно делать деталь витража тоньше, чем обрамляющие ее швы. Но во флорентийской мозаике, напротив, изящно утончающиеся детали являются достоинством работы, ее выигрышным моментом.

В обоих случаях не стоит делать крестообразные соединения деталей: они непрочны. Более того, шов, проходящий «насквозь» через несколько деталей или из элемента на фон, будет привлекать ненужное внимание.

¹² См., напр.: Giusti A. Pietre Dure and the Art of Florentine Inlay. London, 2006. P. 242–247.

¹³ Лифшиц Л. Ю. Последовательное выполнение витража в технике Тиффани. Подготовка картона // Secreta Artis. 2018. №1 (01). С. 68–75.

Витраж Тиффани – это техника, которая позволяет использовать пайку швов в качестве изобразительного элемента, подчеркивая четкость контуров и выразительность линий¹⁴. Но и во флорентийской мозаике данным приемом не следует пренебрегать. Добавив в клеящий состав пигмент или сухую пастель контрастного к камню цвета, можно сделать шов заметнее и ярче и таким образом изобразить, например, прожилки на листьях и лепестках цветов или архитектурные детали.

Еще один объединяющий эти техники момент – ограниченная цветовая и тоновая палитра. В отличие от живописи в витраже и мозаике мы не можем бесконечно смешивать краски для получения всех желаемых оттенков. Напротив, здесь сам материал может подсказать художнику удачный, не предвиденный в эскизе ход¹⁵. Выразительный рисунок камня или витражного стекла – это часто готовое крыло бабочки или перо птицы.

Таким образом, в эскизе витража и мозаики основное внимание стоит уделять композиционному и линейному решению, а цветовые и тоновые нюансы художнику подскажет сам материал. При этом рисунок стекла или камня необходимо подбирать «по форме», чтобы не только цвет, но и направление «мазка» соответствовало элементам эскиза. Прожилки, пятна, штрихи могут удачно симитировать текстуру изображаемых предметов. Важно научиться использовать красоту выбранного материала. Отенок полупрозрачного оникса или полевого шпата можно изменить, подложив под него тонкую ка-

Анна Злобина. 5-й курс.
Рыбы. 2017 г.
Кремний, яшма.
20x48 см.
Преп.: Е. Ю. Волковицкая.

менную пластину контрастного цвета. Для придания дополнительного сияния прозрачным и полупрозрачным минералам старые мастера использовали подкладки из кусочков металлической фольги. Витражные стекла, в особенности фактурные,

при взаимном наложении также дают эффект оптического смешения цвета, подобный приему лессировок акварельными или масляными красками. Таким образом, в обеих техниках можно использовать чисто живописный прием цветных подкладок.

Поскольку рисунок каждого камня неповторим, в качестве сюжета для флорентийской мозаики часто выбираются ботанические или анималистические мотивы, близкие к реалистичным изображениям. Напрашивается сравнение этой техники с английским пейзажным парком, в то время как витраж Тиффани подобно французскому регулярному парку часто использует симметрию. Окрашенное в массу стекло дает возможность вырезать большое количество близких по цвету и тону деталей, создавая симметричные орнаментальные композиции¹⁶. Эти особенности материала необходимо иметь в виду при выборе сюжета и разработке эскиза.

Однако и в технике витража Тиффани можно сделать как изящную «ботаническую живопись», так и орнамент в стиле Уильяма Морриса. То же самое относится и к работе в технике флорентийской мозаики: все зависит от художественной задачи, которую ставит перед собой автор. Флорентийская мозаика – это живопись в камне, витраж Тиффани – живопись, созданная из стекла.

Александра Бабенко,
Валерия Шадэ. 5-й курс.
Попугаи. Фрагмент. 2018 г.
Долерит, лазурит, виолан,
чароит, яшма. Диаметр 40 см.
Преп.: Е. Ю. Волковицкая.

Эскиз «Попугаи». 2018.
Бумага, карандаш, чернила.
Диаметр 40 см.

Минералы: яшма, лазурит, чароит.

¹⁴ См., напр.: Художники-педагоги и студенты: альбом. Серия: Продолжая традиции. М., 2017. С. 92–95.

¹⁵ Чжен Н., Чжен Ц., Чжан Ж., Старкова Г. П. Натуральные материалы в декоративно-прикладном искусстве // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2015. № 3 (30). С. 162–174.

¹⁶ Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Композиция орнамента. Часть II. Орнаментальные модули и их сочленения. М., 2015. С. 6–8, 48.