

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**СКУЛЬПТУРНОЕ СТЕКЛО В ИСКУССТВЕ США ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств

АНДРОНОВОЙ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. иск.

_____

А.И. Демченко

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

_____

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2020

Введение

Одним из самых древних материалов, созданных когда-либо человеком, является стекло. Оно обладает различными свойствами, которые придают ему универсальность. Материал получил широкое распространение во многих сферах жизни человека, в том числе и в искусстве. За свою пяти тысячелетнюю историю стекло прошло несколько этапов становления, напрямую связанных с благоприятным экономическим развитием того или иного государства.

Начиная со времен Древнего Египта и Рима, в стеклоделии были открыты техники формовки, выдувания, холодной обработки, окрашивания. С приходом арабских завоевателей в VII – VIII веках стекло обогатилось новыми формами и видами изделий. Расцвет Венецианского стеклоделия в XV веке способствовал появлению новой филигранной техники и устойчивого химического состава, исключившего загрязняющие примеси, что придало стеклу эстетический эффект прозрачности и чистоты. Ему на смену пришли «богемский хрусталь» Чехии, а позже Англия со своим фирменным «флинт-гласс». Основными веяниями в XVII – XVIII веках были гравирование и окрашивание изделий, подразумевающие высокий технический уровень мастеров.

Распространившаяся в XIX столетии в европейских странах промышленная революция оказала непосредственное влияние на стеклоделие. Массовое изготовление стеклянных изделий приобрело утилитарный характер, что, в свою очередь, сказалось на эстетической составляющей предметов. Создание художественных стеклянных изделий требовало большого количества времени, ресурсов и технических навыков, что являлось нерациональным в условиях заводского производства. Активное развитие стекольной промышленности наблюдалось на рубеже XIX – XX веков в Великобритании, Франции и США.

Однако в 1950 – 1960 годах XX века в Соединенных Штатах Америки начали развиваться ремесленнические искусства, среди которых

художественное стекло. На фоне возросшего интереса к данному материалу зародилось исконно американское явление известное как «студийное стекольное движение», основателем которого являлся художник Х. К. Литтлтон. В основу движения был заложен принцип, в котором подразумевался переход из заводских условий производства стекла в камерную студийную обстановку, где один человек мог совмещать в себе функции художника и ремесленника.

За полувековую историю существования студийное стекло обогатилось новыми техниками, различными направлениями и школами. Появились талантливые художники, среди которых Д. Чихули, М. Липофски, Ф. Дрейсбах, Б. Мур, Р. Маркиз, У. Моррис, К. Ботвелл, М. Барреда и многие другие. Функциональная форма художественных стеклянных изделий была преобразована в скульптурное стекло – в сложный и развивающийся вид искусства, которому характерны поиски новых смелых форм и образов, подразумевающих синтез искусств.

Актуальность данной работы заключается в малоизученности нового явления в искусстве США второй половины XX – начала XXI веков, известного как «студийное стекольное движение». Студийное стекло вышло за пределы США и активно распространяется во многих крупных европейских и азиатских странах. Однако данной теме в отечественном искусствоведении не уделено должного внимания.

Наиболее значимыми исследованиями в этой области являются научные работы Казаковой Л. В., в которых поднимаются вопросы истории развития художественного стекла, ведущие мастера Европы и США, основные тенденции XX века, а также затрагивается вопрос мирового студийного движения. Качалов Н. Н. посвятил один из своих трудов истории становления стеклоделия, затрагивая наиболее важные периоды. В научных публикациях Гуркиной Н. С. рассматривается творчество ведущего современного американского художника Дейла Чихули.

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть особенности развития такого вида искусства как скульптурное стекло в искусстве США второй половины XX – начала XXI века.

В задачи исследования входило:

1. Произвести анализ литературы по проблеме исследования.
2. Рассмотреть искусство США второй половины XX – начала XXI века.
3. Изучить феномен стеклоделия и истории его становления.
4. Определить основные этапы развития скульптурного стекла в искусстве США второй половины XX – начала XXI века.
5. Проанализировать произведения Х. К. Литтлтона, Д. Чихули, К. Милн, К. Ботвелл, М. Барреда.

Методы исследования. В процессе работы были использованы общенаучный метод исследования в рамках сравнительного и логического анализа, сравнения и систематизации, а также посредством интерпретации, сопоставления и обобщения полученной информации и описательный метод, позволяющий передать особенности изучаемых произведений.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (26 наименований) и приложения (5 рис.).

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяются цель работы и решаемые задачи, указываются используемые методы анализа.

Глава I содержит два параграфа. В первом параграфе рассматривается искусство США. Во втором параграфе затронута история становления стеклоделия.

Глава II включает в себя два параграфа. В первом параграфе исследуются основные этапы развития скульптурного стекла в США второй половины XX – начала XXI вв. Во втором параграфе проводится анализ произведений американских мастеров.

В заключении представлены итоги исследования. Приложение дополняет и расширяет основное содержание работы.

Основное содержание работы.

В первой главе, включающей в себя два параграфа (1.1 Искусство США во второй половине XX – начала XXI вв. и 1.2 Стеклоделие и история его становления), рассмотрены теоретические основы искусства США и истории становления стеклоделия.

Самобытность американского народа ярко отражена в искусстве, которое, преодолевая различные сложности, динамично продвигалось по собственному пути развития, формируя новые художественные стили и течения, в которых основными идеями стали желание независимости и национальное самосознание.

Американскому искусству присуще стремление к индивидуализации, что в значительной степени отличает его от искусства других стран, которое опирается на многовековые культурные наследия. Являясь фундаментом для мировой массовой культуры, искусство США продолжает свое развитие под знаком плюрализма, совмещая в себе обе противоборствующие стороны.

Первый этап развития искусства стеклоделия относится к Месопотамии и Египту и определяется как зачаточный: отсутствует отличительный признак стекла – прозрачность. Второй этап подразумевает создание бесцветного стекла. Открытие метода выдувания полых изделий послужило началом третьего этапа развития. Благодаря данному методу стало возможным изготавливать предметы, отличающиеся художественностью и сложностью форм.

После падения Римской империи производство стеклянных изделий пришло в упадок. Начиная с V века и заканчивая X веком, сведения о производстве художественных изделий из стекла отсутствуют.

К XII столетию своего расцвета достигла мусульманская традиция стеклоделия, просуществовавшая вплоть до XVI века. Появились новые

формы и виды изделий, в качестве украшений стали использоваться различные декоративные элементы.

В XV - XVIII веках ведущую роль заняло муранское стекло, славившееся высоким качеством, чистотой и прозрачностью. Была изобретена филигранная техника и усовершенствован метод получения листового стекла.

На смену муранскому стеклу пришли «богемский хрусталь» Чехии и английский хрусталь «флинт – гласс», известные своей высокой техникой гравировки и качеством материала.

Начавшаяся в Англии в этот период времени промышленная революция, распространилась и на другие ведущие европейские страны. К началу XX века стекольная промышленность достигла высокого уровня развития, что не могло не сказаться на производстве художественного стекла. В заводских условиях оно изготавливалось в малых количествах.

Рассмотрев историю развития стекла, можно сделать вывод о том, что данный материал отличается от других универсальностью, которая, в свою очередь, способствует привлечению внимания многих художников. В XX веке стекло начинает восприниматься как скульптурный материал и появляется скульптурное стекло, как сложный и активно развивающийся вид искусства. Обращение мастеров к стеклянной скульптуре говорит о больших возможностях материала в качестве предмета искусства, а также свидетельствует о свободной творческой самореализации художников, произведения которых обогащают и развивают современное искусство.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Этапы развития скульптурного стекла в искусстве США второй половины XX – начала XXI вв. и 2.2 Анализ произведений Х. К. Литтлтона, Д. Чихули, К. Милн, К. Ботвелл, М. Барреда), подробно рассматриваются основные этапы развития скульптурного стекла в искусстве США второй половины XX – начала XXI века и проводится анализ произведений художников разных поколений: Х. К. Литтлтона, Д. Чихули, К. Милн, К. Ботвелл и М. Барреда.

На рубеже XIX – XX веков на территории США в различных штатах были открыты несколько десятков заводов, среди них «Boston and Sandwich Glass Company», «Corning Glass Works», «Libbey Glass Company» и другие. Серийное производство стеклянных изделий на заводах и фабриках имело ярко выраженную специфику. Художнику нужно было создать особый образец изделия, в котором сочетались бы простота производства и эстетическая привлекательность. Создание единичного уникального произведения, предназначенного исключительно для эстетического восприятия, являлось весьма дорогостоящим и требовало от художника особых профессиональных навыков – таланта, вкуса, технических знаний и мастерства.

В послевоенное время, начиная с 1950-х годов, в США становятся популярными ремесленные искусства. Первым неподдельный интерес к стеклу, как материалу для произведений искусства, проявил Харви К. Литтлтон, работавший на тот момент времени преподавателем по керамике в университете штата Висконсин в Мэдисоне. В результате ряда экспериментов в 1962 году было проведено два обучающих семинара, участниками которого были опытные мастера–керамисты, преподаватели университетов и студенты. Это событие принято считать началом американского студийного движения.

Под «студийным стеклом» подразумевалось ручное выдувание стекла отдельно взятым художником, что являлось существенным отличием от формовки в печи или холодной обработки материала. Наиболее широко применялась гутная техника, главное отличие которой состояло в процессе выдувания стекла свободным способом без применения форм. В дальнейшем техника постепенно усложнялась. Это привело к появлению метода изготовления изделий с помощью ряда специфических ручных приемов обработки горячего стекла.

На раннем этапе развития студийного стекла основными проблемами для художников являлись химические свойства стекла и характеристики,

необходимые для изготовления качественного материала. Мастера сосредотачивались больше на воплощении своих художественных идей, пытаясь разрушить укоренившиеся ассоциации, связанные со стеклом – функциональность и утилитарность изделий, смещая на второй план саму технику изготовления.

Второй этап развития стеклоделия пришелся на 1970 – 1990 годы. Это наиболее плодотворный период в студийном движении США. Первые ученики Литтлтона – Дейл Чихули, Марвин Липофски и Фриц Дрейсбах – продолжили его дело. Марвин Липофски создал в Беркли программу для студентов, интересовавшихся выдуванием стекла, организовал в 1967 году Великий калифорнийский симпозиум по стеклу – «Great California Glass Symposium». Ф. Дрейсбах в 1971 году основал «Glass Art Society» с целью объединения быстрорастущих сообществ стеклоделов. Дейл Чихули, преподававший в престижной Школе Дизайна Род-Айленда, в 1971 году основал школу стекла «Pilchuck Glass School», которая за короткий срок стала ведущим центром для начинающих художников.

Наиболее важным событием на данном этапе развития стал взаимообмен международным опытом, в частности посещение фабрики Венини на острове Мурано американскими мастерами с целью обучения итальянским традициям работы со стеклом.

Американский путь развития стеклоделия заметно отличался от итальянского, несмотря на приобретенные и освоенные технические навыки. Главным отличием являлись видение, истоки творчества и реализация технических возможностей. Американцы обогатили технический лексикон стекла, связав его с идеями современной культуры, тем самым оказав влияние на другие страны.

Второй этап развития стекольного движения в США подготовил плодотворную почву для третьего, являющимся заключительным этапом на данный момент времени. За последние два десятилетия XX века активная деятельность художников американского стекольного движения вышла на

путь концептуализации, поиска современной эстетики стекла и тщательной разработки использования формальных средств. Индивидуальный подход каждого мастера определяет эстетическую программу и свой «стекольный язык». В реализацию авторской идеи закладывается принцип уникальности творческого «я» художника.

Стекло, в отличие от других скульптурных материалов, заставляет художников искать все более новые и необычные для традиционной скульптуры формы и образы, выводя за границы привычного и устоявшегося в искусстве. Само искусство стекла становится все более «авантюрным» и непохожим на традиционное студийное стекло.

В основе американского пути развития студийного стекла лежит независимое отношение к художественному языку материала, выраженным в его сочетании со многими другими материалами, что в корне разнится со стекольными традициями европейских стран. Помимо этого американского студийное движение отличается многообразием стекольных программ обучения, открытым сообществом стеклоделов, стекольными объединениями и развитой сетью галерей, применяет актуальные научные разработки, внедряя их в сферу стеклоделия, а также следует за новыми тенденциями в искусстве, не давая стекольному движению замкнуться на самом себе.

Анализ творчества Х. К. Литтлтона, Д. Чихули, К. Милн, К. Ботвелл и М. Барреда показал все многообразие, вариативность и уникальность такого материала, как стекло. За свою полувековую историю студийное стекло пришло к большому количеству направлений. То, что было актуально в начале студийного движения – поиск формы и цвета, сменилось вопросами экспонирования, концептуализации, синтеза и утверждения новой формы искусства.

Основатель движения Харви К. Литтлтон на протяжении всей своей творческой деятельности исследовал свойства стекла, цвета и движения форм. Он одним из первых перешел к нефункциональной форме в скульптуре. Дейл Чихули в своих произведениях объединил цвет, свет,

форму и пространство. Его эксперименты, новые техники и методы работы способствовали изменению восприятия скульптурного стекла в сфере искусства. Молодое поколение художников наделило скульптурное стекло иным смыслом. Кэрл Милн в своих скульптурах показывает метафору на социальную структуру, используя для этого собственную технику «трикотажного стекла». Кристина Ботвелл применяет смешанные техники – металл, керамика, живопись, добиваясь, тем самым, символического восприятия движения времени. Марк Барреда делает акцент на синтез науки и стекла, используя, таким образом, концептуализацию в своих работах.

Заключение.

Соединенные Штаты прошли долгий путь развития от европейских колонистов-завоевателей до образования новой страны с национальным самосознанием. Выйдя из-под влияния могущественной Англии, американцы смогли обрести независимость не только в политической и экономической сферах, но и культурной. США объединили наследие коренных жителей Северной Америки с другими культурами, среди которых не только европейские, но и латиноамериканские, африканские и азиатские. Самобытность американского народа ярко отражена в искусстве, которое, преодолевая различные сложности, динамично продвигалось по собственному пути развития, формируя новые художественные стили и течения, в которых основными идеями стали желание независимости и национальное самосознание. Американскому искусству присуще стремление к индивидуализации, что в значительной степени отличает его от искусства других стран, которое, в большинстве случаев, опирается на многовековые культурные наследия. Учитывая сегодняшние тенденции в искусстве, влияние американской культуры прослеживается во многих сферах жизни современного человека. Однако, являясь фундаментом для мировой массовой культуры, искусство США продолжает свое развитие под знаком плюрализма, совмещая в себе обе противоборствующие стороны.

Рассмотрев историю развития стекла, можно сделать вывод о том, что данный материал отличается от других универсальностью, которая, в свою очередь, способствует привлечению внимания многих художников. Стеклоделие преодолело тысячелетний путь развития, начиная с примитивных украшений различных предметов до сюжетных фигуративных композиций, представленных в виде монументальной живописи: витража, мозаики и росписи на стекле. И только в XX веке стекло начинает восприниматься как скульптурный материал и появляется скульптурное стекло, как сложный и активно развивающийся вид искусства. Изначально его использовали в качестве декоративной пластики стеклянных сосудов, а с распространением студийного стекольного движения по всему миру, скульптурное стекло получило статус художественного объекта. Обращение мастеров к стеклянной скульптуре говорит о больших возможностях материала в качестве предмета искусства, а также свидетельствует о свободной творческой самореализации художников, произведения которых обогащают и развивают современное искусство.

Развитию американского студийного стекла, перешедшего в ранг свободных пластических искусств на рубеже XX – XXI веков, способствовал технический эксперимент. Благодаря ему в стекле стало возможным применение свободного формообразования, что часто являлось выражением авторских концепций. Художники активно использовали природные свойства материала, создавая уникальные произведения.

В основе американского пути развития студийного стекла лежит независимое отношение к художественному языку материала, выраженным в его сочетании со многими другими материалами, что в корне разнится со стекольными традициями европейских стран. Помимо этого американского студийное движение отличается многообразием стекольных программ обучения, открытым сообществом стеклоделов, стекольными объединениями и развитой сетью галерей, применяет актуальные научные разработки, внедряя их в сферу стеклоделия, а также следует за новыми тенденциями в

искусстве, не давая стеклянному движению замкнуться на самом себе. Студийное стеклоделие США, совместив классическое наследие с развитием современных пластических искусств, вышло на качественно новый уровень, совершив эволюционный переход от предметной формы к арт-объекту.

Каждый художник имеет свой сугубо индивидуальный подход к процессу создания стеклянной скульптуры, несмотря на общность и закономерность многих технических аспектов в работе с данным материалом. В свою очередь, это свидетельствует о принципах творческой свободы, заложенных в студийное стекляннное движение и отличающих его от других сфер художественной деятельности. Основатель движения Харви К. Литтлтон на протяжении всей своей творческой деятельности исследовал свойства стекла, цвета и движения форм. Он одним из первых перешел к нефункциональной форме в скульптуре. Дейл Чихули в своих произведениях объединил цвет, свет, форму и пространство. Его эксперименты, новые техники и методы работы способствовали изменению восприятия скульптурного стекла в сфере искусства. Молодое поколение художников наделило скульптурное стекло иным смыслом. Кэрол Милн в своих скульптурах показывает метафору на социальную структуру, используя для этого собственную технику «трикотажного стекла». Кристина Ботвелл применяет смешанные техники – металл, керамика, живопись, добиваясь, тем самым, символического восприятия движения времени. Марк Барреда делает акцент на синтез науки и стекла, используя, таким образом, концептуализацию в своих работах.

Неугасающий интерес к скульптурному стеклу способствует его дальнейшему развитию, в том числе новым открытиям в рамках мирового студийного стекляннного движения.