

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

ВИТРАЖНЫЕ ЛАМПЫ ТИФФАНИ И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

БАКАЛАВРА

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

Игнатъевой Татьяны Александровны

Научный руководитель
д.иск., профессор

_____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2021 г.

Введение

Витражное искусство считается одним из самых впечатляющих видов декоративно-прикладного искусства. Элементы, вырезанные из разноцветного стекла, сливаются между собой воедино и живут своей собственной жизнью, образуя определенный орнамент или сюжет. Они привлекают внимание зрителя, рассказывая историю. Цветовая палитра этих «осколков» - обширна. Благодаря игре света, различными красками на стенах соборов и интерьеров, они завораживают своей оригинальностью и яркостью, вызывая желание иметь у себя дома нечто похожее, пусть менее величественное, чем оконные витражи знаменитых храмов, но такое же прекрасное и загадочное.

Луис Комфорт Тиффани играет роль новатора в развитии витражного искусства. В мире декоративно-прикладного искусства существуют имена мастеров, которые относились к определенному направлению и имевшие свой собственный, авторский и неповторимый стиль. Таким художником на рубеже XIX – XX веков стал американец Луис Комфорт Тиффани (1848 – 1933). Его творчество и творчество его студии распространялось на разные виды искусства: живопись и дизайн интерьера, витраж и мозаика, стекло и керамика, ювелирное искусство, малая пластика. Он создал базу декоративно-прикладного искусства, тем самым открыл дверь в тот исторический период. Ведь искусство всегда идет рядом и с историей. Эксперименты в стеклопроизводстве, техника создания витражей Тиффани совершили революционный скачок в использовании витражей. Именно поэтому вопрос изучения творческих особенностей Л.К. Тиффани является очень важным. На данный момент никто не сможет точно назвать количество оттенков, фактурных особенностей, которые производились в студии Тиффани.

Работы Луиса Тиффани на сегодняшний день вызывают неподдельный интерес специалистов и коллекционеров.

Именно поэтому возросла актуальность изучения техники Тиффани и создания русскоязычной единой методики определения оригинальных ламп.

Во время исследования было выявлено, что источников ограниченное количество и подавляющее их большинство на английском языке.

Этот значительный культурный пласт пока еще остается одним из «белых» пятен в нашем знании об этом виде искусства. Отдельные очерки, появившиеся в последнее время, оказались к сегодняшнему дню единственными специальными трудами, посвященными этой теме. Это является основанием для выбора темы нашего дипломного исследования «Витражные лампы Тиффани и их художественные особенности».

Цель работы – изучение художественных особенностей витражных ламп Тиффани.

В процессе выполнения работы были обозначены следующие задачи:

1. Изучить стиль модерн и его характерные черты
2. Ознакомиться с интерьерами модерна и их составляющими
3. Рассмотреть витраж и технику его изготовления
4. Показать витражные лампы как вид художественного стекла
5. Провести анализ и описание витражных ламп студии Тиффани

В выпускной квалификационной работе использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и синтез, изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, метод индукции и консультация специалиста.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения.

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи.

Первая глава посвящается изучению теоретических основ стиля модерн. Для достаточно полного рассмотрения значимых характерных стилевых черт, дается общая характеристика и анализ основных составляющих интерьера модерна.

В основе второй главы изучается искусство витража и творчество Луиса Тиффани. Для этого изучается техника изготовления витражных ламп Студии Тиффани и их категории. Проводится анализ ламп.

В заключении даны выводы о проделанной работе.

Основное содержание работы

Первая глава включает в себя два параграфа (1.1 Стиль модерн и его характерные черты и 1.2 Интерьеры модерна и их составляющие) Изучены предпосылки возникновения стиля модерн, его характерные стилевые черты. Рассмотрен интерьер в стиле модерн и роль лампы в нем.

Ар-нуво - новое искусство, модерн, Тиффани, югендстиль, еловый стиль, стиль Глазго: вот неполный список названий под, которыми эпоха модерна вошла в историю европейского искусства. Модерн господствовал с 1880 по начало Первой Мировой Войны и затронул все сферы человеческой жизни, повлиял на сознание мироощущения европейского мира, и дальнейшее развитие искусства XX века.

Главными целями модерна было достигнуть новых архитектурных форм, стирание границ между жанрами искусства и возрождение культуры ремесел. Не стоит забывать, что это период индустриализации и промышленных завоеваний, поэтому соединение нового искусства с быстро развивающимися технологиями, была одной из главных задач, с которой модерну предстояло столкнуться. Художники Уильям Моррис и Джон

Рескин верили, что искусство способно изменить мир к лучшему, считали, что безличным и некачественным продуктам массового производства должны противопоставляться традиционные искусства.

Рескин не признавал продукцию массового производства и призывал вернуться к ремеслам. Вдохновляемого на эти призывы романтический взгляд на средневековья. Он отрицал, как совершенно надуманное, разделение искусства на так называемое чистое и декоративное, ссылаясь на то, что великое творение Микеланджело в Сикстинской капелле является, по сути, декоративной росписью. В возрождении ремесел Рескин надеялся найти альтернативу фабричному производству, а также возможность повысить эстетическую ценность обычных предметов быта. Искусство модерна ставило перед собой цель выйти за пределы дворцов и музеев, оно должно было находить свое отражение на улицах и в домах, в интерьере комнаты самих людей. Ар-нуво воздвигнута вокруг тебя, ар-нуво надета на тебе, поэтому характерные интерьеры и дизайны костюмов и украшений являются символом эпохи, который часто цитируется в современном мире.

Архитектура модерна открыла невиданные ранее горизонты для организации внутреннего пространства дома или квартиры. Избегание прямых линий и острых углов, полное господство текучих округлых форм. Непростая задача для дизайнеров, желающих воплотить интерьер в стиле ар-нуво.

Каждый такой интерьер пестрит природными флористическими и анималистическими мотивами, эти элементы встречаются в мебели, в декоре комнат, в стенах. Художники стремились превратить свой дом в совокупное произведение пространственных искусств, в гармоничную среду, которая послужит матрицей идеальных человеческих отношений, облагороженного искусством образа жизни.

Принцип художественного единства всех элементов предметно-пространственной среды придавал каждому проекту поразительную целостность и художественную завершенность. Яркими примерами дизайна в стиле ар-нуво являются интерьерные работы:

бельгийца Виктора Орта, интерьеры и мебель фантастических домов испанца Антонио Гауди, оформление интерьеров в особняках архитектора Федора Шехтеля. Так же решетки парижского метро и мебель Гектора Гимара, мебель в Мюнхене и Августа Энделя и Берхарда Панкока, знаменитые витражи и Луиса Комфорта Тиффани, изделия из стекла и мебель Эжера Галле, мебель французских дизайнеров-мебельщиков Луи Мажореля, Виктора Пруве и других. Итак, основной принцип стиля модерн - это плавные s-образные и высокого уровня декоративная отделка. Дизайнеры отошли от скучной, строгой геометрии и вдохновились природными волнистыми формами. Практически каждая деталь интерьера имеет изогнутую линию: дверные проемы, окна, мебель, элементы декора. Девиз «ближе к природе». И действительно, кажется, что стебель одного растения окутывает всю комнату: полки и мебель, стены и потолки. В основном используются мягкие природные оттенки, которые максимально приближены к натуральным: белый, бежевый, горчичный, оливковый, фиолетовый, голубой, коричневый, дымчатый, болотно-зеленый, а также серебристый и золотой. Экстравагантные лампы студии Тиффани из стекла ручной работы и металлической решетки, изготовленные студией «Tiffany Studios» вдохновляют образы роскошных комнат, испещренных роскошным антиквариатом и сокровищами прошлой эпохи. Несмотря на то, что лампы Тиффани являются знаковыми для периода модерна начала 20-го века, богатые цвета и детали делают их желанным дополнением как к современному, так и к ностальгическому стилю оформления

Во второй главе рассматривается искусство витража и творчество Луиса Тиффани, а так же техника изготовления.

Витраж (франц. vitraçe, от лат. vitrum – стекло). Собственно витраж – это сюжетная или орнаментальная композиция из цветных стекол или другого материала, пропускающего свет, которая заполняет оконный переплет. В классическом (наборном) витраже отдельные куски цветных стекол, вырезанных по определенному рисунку, скрепляются специальным

свинцовы витраж, являясь орнаментальной или сюжетной декоративной композицией из стекла или другого материала, пропускающего свет, направлены на то, чтобы с помощью света преобразить внутреннее пространство. Техника изготовления, несмотря на применение новых технологий, сохраняет традиционный подход. Рисунок на стекле позволяет художникам создавать богатый и объемный образный ряд с помощью света, цвета и линий. Для создания различных оптических эффектов добавляются растворители или другие типы красок, медным или латунным профилем.

Тщательный выбор и использование художественного стекла, без сомнения, является наиболее важным шагом в создании лампы Тиффани. Даже менее чем идеально сконструированный плафон может при освещении обрести собственную красивую и уникальную жизнь, если он имеет отличительный, привлекательный внешний вид и цветовую гамму. Один из самых верных способов научиться искусству выбора и использования стекла - изучить как можно больше оригинальных ламп Тиффани, будь то на фотографиях или лично, когда это возможно.

Мы выяснили, что художественное стекло делится на две основные категории: опалесцирующее и соборное (или полупрозрачное). Из их производных, которые получаются в результате химических реакций, образуются неповторимые текстуры и оттенки стекла. Они играют важную роль в сочетании с формой витражных абажуров, подобранных под сюжет лампы. Эти два фактора служат основой уникальности лампы. Луис Тиффани изобрел свою собственную технику крепления витражей медными пластинами, которую до него никто не использовал. Он отошел от средневековой техники – паечного витража, который выглядел грубо, по его мнению. С созданием ирризирующего стекла, в арсенале художника появилось еще больше инструментов для создания искусных работ.

Заключение

Возникновение модерна неизбежный процесс развития европейской цивилизации. В начале XX века развивалась научно-техническая революция, и все это на фоне нестабильной политической и экономической ситуации в каждой стране Европы. Идеи коммунизма появляются на материке, идеи превосходства науки над религией укоренились в сознании. Новое поколение стремится отвергнуть все старое и патриархальное и создать новое технологическое общество.

Суть стиля модерн заключается в противопоставлении классическим интерьерам того времени. Таким образом, к 1914 году были сформированы характерные отличительные черты интерьера : s-образные линии, декоративность, растительные мотивы и популярность витражей. Выбирая отделку, стен чаще всего склонялись к приглушенным цветам из гаммы зеленого и коричневого цвета. Этот выбор мотивирован тем, чтобы ничего не отвлекало от резной и обильно декорированной, растительными мотивами мебели. Так же был популярен прием « плывущих углов» углы в помещении обивались деревянными пластинами, которым придавали форму волны, и эта волна плавно переходила в дверной проём либо в арку. Так достигался эффект, того что это сделала сама природа и рука человека не имела к этому отношения. В интерьере модерна важен функционал предмета, если предмет обильно декорирован, то он обязательно выполнял утилитарную функцию. Например, дверные ручки, шкапулки, книжные шкафы и кровать. В перегородках между комнатами использовали витражные вставки. На окнах так же использовали витражи, естественно, с флоральными мотивами. А если выбирали настольную лампу, то обязательно витражную для яркого акцента и дабы показать статус владельца. Подытожив, можно увидеть, что интерьер модерна стремился создать особую атмосферу гармонии с природой и полностью погрузить жителя в мир грез, чтобы отвлечь от повседневности.

Лампы Тиффани не устарели, но набирают высокую популярность благодаря возможной технической адаптируемости. Лампа может не только быть частью коллекции, но и выполнять свою утилитарную функцию т.е. возможно подключение электричества.

Витражи в стиле модерн занимают особое место, являясь декоративной или декоративной композицией из стекла или другого светопропускающего материала, направленной на преобразование внутреннего пространства с помощью света. Технология производства, несмотря на использование новых технологий, сохраняет традиционный подход. Рисунок на стекле позволяет художникам создавать богатые и объемные серии изображений, используя

свет, цвета и линии. Для создания различных оптических эффектов добавляются растворители или другие типы красок.

Выполняя задачу изучить технику изготовления витража мы выяснили, что Луи Тиффани раздвинул границы работы со стеклом, создав новые инновационные технологии и виды стекла (фавриль), которые позволили ему достичь цвета и уровня детализации, которые ранее были невозможны в стеклянных предметах. Таким образом, он возродил стекольную промышленность, стал лидером в декоративно-прикладном искусстве и одним из первых дизайнеров, сочетавших практичную функциональность с изобразительным искусством.

Художественное стекло Тиффани делится на две основные категории: опалесцирующее и соборное (или полупрозрачное). Из их производных, которые получаются в результате химических реакций, образуются уникальные текстуры и оттенки стекла. Они играют важную роль в сочетании с формой абажуров из цветного стекла, которые подбираются под предмет лампы. Эти два фактора служат основой уникальности лампы. Луи Тиффани изобрел собственную технику крепления витражей медными пластинами, которой до него никто не пользовался. С созданием ирризирующего стекла в арсенале художника появилось еще больше инструментов для создания произведений искусства.

При решении задачи проанализировать витражные лампы Тиффани было показано, что в начале своей карьеры промышленника Луис Тиффани использовал геометрический орнамент в изготовлении абажуров. Мировую известность принесли разработанные растительные орнаменты в частности, рыбки, бабочки, стрекозы и цветочные орнаменты. Вдохновение Луис Тиффани черпал из Японской культуры. Большинство дизайнов разработала Клара Дрисколл, с которой он работал в соавторстве.

В разработке методики экспертизы ламп, показано что приоритет в использовании того или иного метода зависит от специфики вида искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство). То есть процедура экспертизы не может быть единой для любой работы, она должна основываться на характеристиках изучаемого материала.

Практическая значимость исследования заключается в следующем, работы Луиса Тиффани вызывают особый интерес как у коллекционеров, так и у изготовителей подделок. С развитием технологий качество подделок растет и подтвердить подлинность, провести первичную экспертизу становится все

сложнее. Именно это является острой необходимостью в создании единой методологической русскоязычной базы. В ходе проведения исследования было обработаны архивные данные из иностранных и русскоязычных источников. Установлен состав стекла, виды металлов и подробный анализ производственных клейм. К работе прилагается сравнительный анализ поддельной витражной лампы и оригинала студии Тиффани.

Таким образом, задачи решены в полном объеме и цель достигнута.