

УДК 7.03; 745/749; 748
DOI 10.37953/2079-0341-2024-2-1-300-309

СТЕКЛО МУРАНО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Людмила В. Казакова

Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных
искусств Российской академии художеств, Москва, Россия,
kazakova.luda1938@mail.ru

Аннотация

Всемирно известное венецианское стекло уже давно стало историко-культурным понятием, определяющим одну из главных линий мирового стеклоделия. В статье рассматриваются его развитие и влияние на судьбы мирового стекла, в том числе исторически возникшие отношения венецианского и русского стекла. Особое внимание уделяется Мурано как широко известному центру стекольного ремесла с его многочисленными мастерскими и великолепными стеклодувами. Статья также затрагивает вопрос о разных формах связи российского и итальянского стекла на современном этапе их развития.

Ключевые слова: венецианское стекло, Мурано, ремесло, технический прием, арт-объект, пластический объем, скульптура

Для цитирования: Казакова Л.В. Стекло Мурано в контексте современного искусства // Academia, 2024, №2. С. 300–309. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-2-1-300-309

MURANO GLASS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ART

Lyudmila V. Kazakova

The Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian
Academy of Arts, Moscow, Russia, kazakova.luda1938@mail.ru

Abstract

The world-renowned Venetian glass has long become a historical and cultural concept defining one of the main lines of global glassmaking. This article examines its development and influence on the fate of global glass production, including the historically emerged relations between Venetian and Russian glassmaking. Special attention is given to Murano as a widely recognized center of glass craftsmanship with its numerous workshops and outstanding glassblowers. The article also addresses the different forms of connection between Russian and Italian glassmakers at the current stage of their development.

Keywords: Venetian glass, Murano, craft, technical method, art object, plastic volume, sculpture

For citation: Kazakova, L. V. (2024), "Murano Glass in the context of contemporary art", *Academia*, 2024, no 2, pp. 300–309. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-2-1-300-309

Венецианское стекло давно стало историко-культурным и художественным понятием, за которым стоит многовековая история его возникновения и развития. Исторически венецианское стекло воспринималось как целостное художественное явление, основанное на высоком уровне и тайнах стекольного ремесла. В 1982 году в Италии широко отпраздновали тысячелетие венецианского стекла. В Венеции состоялась большая ретроспективная выставка «Тысячелетие искусства стекла в Венеции» (*Mille anni de arte del vetro a Venezia*). Начиная с XIII века венецианское стеклоделие неразрывно связано с островом Мурано. Остров, овеянный тайнами и легендами, по сей день остается Меккой стекольного ремесла, притягивающей художников из разных стран и континентов. Роль итальянского стекла как носителя богатых традиций, олицетворяющих одну из главных линий мирового стеклоделия наряду с богемским стеклом, весьма значительна и может быть оценена с двух позиций.

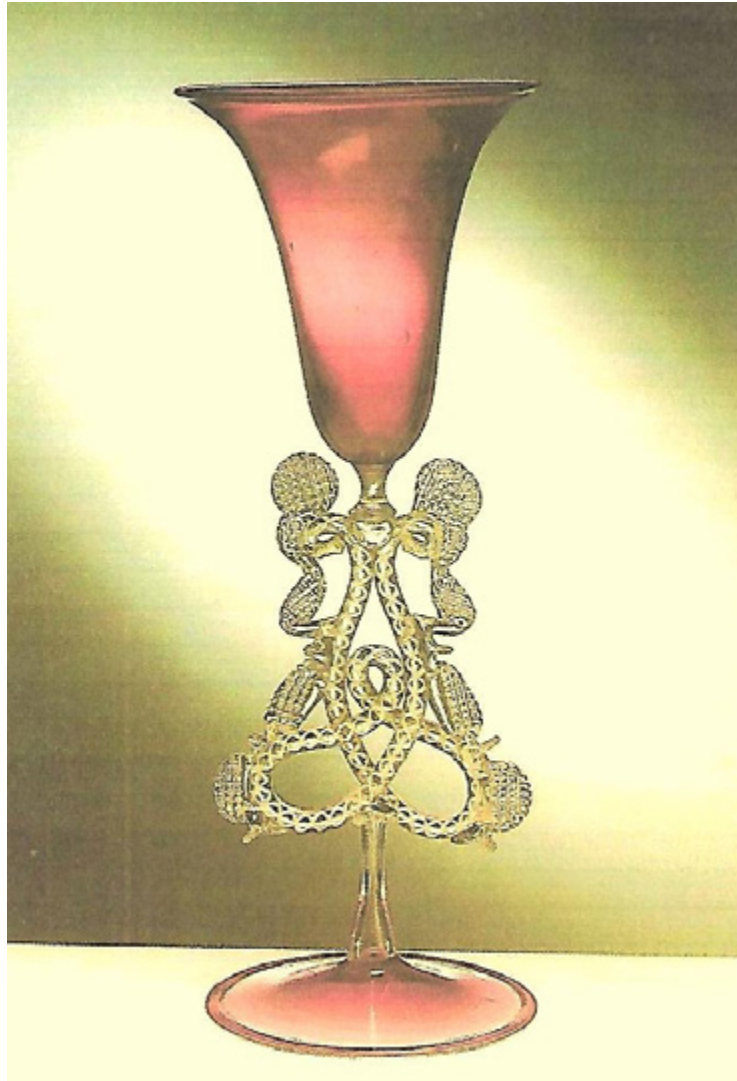
Нам представляется интересным не только современное состояние собственно итальянской школы, но и ее огромное влияние на процесс мирового студийного движения (*glass studio movement*), получившего размах во второй половине XX века. Активно развернувшееся во всех «стекольных» и «нестекольных» (таких как Австралия или Япония) странах и на разных континентах, оно стало культурным феноменом современного искусства. На фоне такого развития возрастает роль Мурано как традиционного центра высокой культуры и носителя ремесла. Понятен и активный интерес к нему мирового стекольного сообщества. Ориентация художников и мастеров разных стран, в том числе и российских, на новые эстетические возможности стекла стала преобладающей в контексте студийного творчества [Казакова 2007]. Появляются многочисленные экспериментальные стекольные центры, открываются галереи и студии, налаживается активное сотрудничество художников и мастеров. Авторское стекло приобретают крупнейшие музеи мира (Метрополитен в НьюЙорке, Виктории и Альберта в Лондоне, музей декоративных искусств в Париже, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге и другие). В XX веке муранское стекло прошло путь интенсивного развития от стекольного ремесла до высокого авторского искусства по созданию уникальных арт-объектов (*art glass*).

Развитие венецианского стекла связано с широко известными в мире стекольными династиями Баровье, Сальвиати, Барбини, Тосо, Венени, Сегусо, которые основали собственные предприятия. Старейшие из них — фабрики братьев Тосо (открыта в 1854 году) и Антонио Сальвиати (открыта в 1859 году). Заметим, что в 1864 году на первой стекольной выставке в муниципальном палаццо острова Мурано Антонио Сальвиати получил почетный приз. Наряду с предприятиями существуют многочисленные мастерские и студии. Достаточно пройти вдоль канала на острове Мурано, чтобы увидеть многочисленные открытые двери небольших мастерских, готовых принять каждого желающего войти и познакомиться с процессом изготовления стеклянного предмета или украшения. После проведения первой венецианской биеннале в 1895 году Венеция обрела статус в художественном мире. Это оказало несомненное влияние на весь ход событий в современном итальянском искусстве, включая стекло Мурано. Постепенно приходит осознание новой роли художественного стекла как самостоятельного эстетического объекта наряду с живописью и скульптурой.

Первые арт-объекты из стекла были представлены в 1922 году на биеннале в Венеции, а затем в 1925 году на Всемирной выставке в Париже. С 1925 года фабрика “*Venini and C.*” работала под руководством известного скульптора Н. Мартинуцци, который привнес в производственный процесс новые пластические идеи и технологии. В 1940-е — 1950-е годы известные художники А. Барбини, Н. Мартинуцци и А. Сегусо представляли на Венецианских биеннале произведения, поднимающие планку ремесла «муранского стиля» до уровня искусства стекла (*art glass*).

Важным стимулом в движении к авторскому искусству стекла было участие в нем выдающихся художников с мировым именем. Большую роль сыграл Эдиджио Костантини, когда в созданную им в 1950 году студию «Искусство стекла»¹ он пригласил таких художников, как Пабло Пикассо, Ханс Арп, Ле Корбюзье, Оскар Кокошка, Макс Эрнст, Александр Кальдер, Марк Шагал, Лучо Фонтана, Фернан Леже и Жан Кокто, реализовать

¹ В 1958 году Жан Кокто назвал студию Костантини «Кузница ангелов» (“*Fucina degli angeli*”) — название, под которым она стала широко известна.

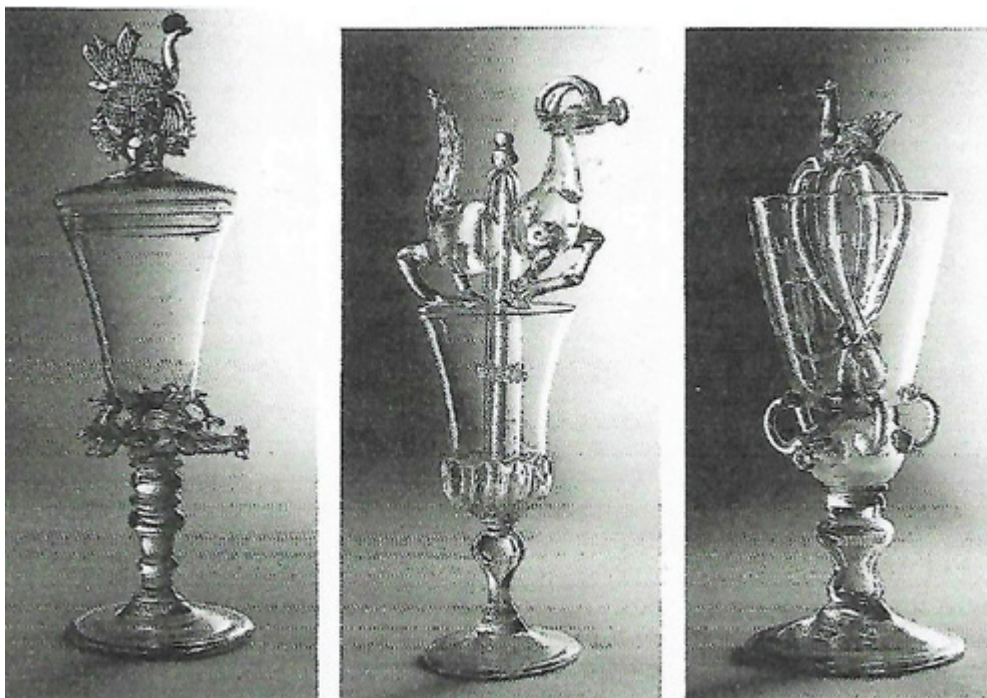

Ил. 1. Кубок вторая половина XIX века. Рубиновое стекло. Выдувание, филигрань. Мурано.

свои авторские проекты в стекле. Эта творческая акция при поддержке Пегги Гуггенхайм, создательницы музея в Венеции в палаццо Веньер-деи-Леони (Venier dei Leoni), имела продолжение. Гуггенхайм организовала первые выставки авторского стекла в музеях Европы и Америки. В 1965 году такая коллекция была представлена в музее современного искусства стекла (Corning Museum of Glass) в НьюЙорке. В последующие годы с мастерами Мурано сотрудничали художники и дизайнеры с мировым именем — Этторе Соттсасс, Сальвадор Дали, Пьер Карден, Тапио Вирккала, Тимо Тапани Сарпанева и др. Так художественное стекло прочно вошло в контекст большого современного искусства.

Одним из подлинных инициаторов оживления художественной деятельности на острове Мурано был А. Барбини, который основал собственную фабрику в 1950 году. Уже в юные годы, работая мастером под руководством скульптора Н. Мартинуцци, он экспериментировал с пластическими формами, используя специальные техники. В 1960-е — 1970-е годы авторское стекло с достоинством представляли Л. Вистози и Л. Сегусо: первый — своими великолепными скульптурными объектами внушительных размеров, второй — совершенными пластическими формами. Скульптура Вистози из выдувного стекла, представленная в 1982 году в галерее Академии в Венеции среди полотен великих итальянцев — Джорджоне и Беллини, Тициана и Веронезе — воспринималась уникальным явлением искусства XX века. В такой экспозиции еще ярче ощущались простота, суровость и вместе с тем изысканность очертаний ее форм.

В арт-объектах Сегусо — плоских дисках, достигающих метра в диаметре, стекло трансформировалось в свет, воздух и поэзию. Известный чешский искусствовед Иржи

Ил. 2. Кубки-шутихи. XVII век. Измайловский стеклянный завод. Стекло. Выдувание. Лепные детали.

Коталик сравнивал ощущение от световых эффектов стекла Сегусо со светом в живописи Тернера, импрессионистов и великой школой венецианцев — Беллини, Карпаччо, Каналетто, Гварди.

Сокровенные тайны ремесла мастеров Мурано долгое время оставались нераскрытыми. Но и эта преграда постепенно была преодолена благодаря международным связям. Посещение острова Мурано художниками и студентами разных стран становилось все более регулярным. На творческие контакты с американским и европейским стеклом согласился известный виртуозный мастер, уроженец Мурано Тальяпьетра, который охотно делился секретами своего мастерства. Непосредственное общение с маэстро для каждого художника было более значимым, чем академическое образование. Не у всех итальянцев было равнозначное отношение к открытости острова Мурано для зарубежных коллег. Тальяпьетра приходилось слышать резкие упреки в свой адрес и даже обвинения в предательстве.

Виртуозное мастерство Тальяпьетра раскрылось в красоте техники венецианской филигранной нити с ее бесконечными вариациями декора. Уникальное исполнительское ремесло представлено в многочисленных работах мастера: вазах, декоративных комплектах, объемно-пространственных композициях. Серия больших по размеру дисков «Сатурн», в которой автор блистательно использовал прием спиралевидного узора, стала визитной карточкой мастера. Поток бесцветных и черных нитей, перекрещивающихся во встречном вихревом движении, визуальнo преобразует плоскость диска в сферическую чашу, в воронку, втягивающую в пространство света и воздуха. Переплетения стекольных нитей рожают иллюзорные пространственные эффекты, заставляют ощутить внутреннюю динамичную жизнь стекольной массы.

Стекло Мурано оказало влияние на развитие авторского стекла во всем мире. Можно сказать, что знание венецианских техник позволяет художникам обеспечить свое будущее и дает возможность выразить свои мысли и чувства посредством стекла. Мастера Мурано заняли прочные позиции в передаче профессионального опыта в таких стекольных центрах, как Сиэтл в США, а также в школах Японии, Австралии, Франции.

Глава студийного движения в США Литтлтон одним из первых посетил мастерскую на Мурано известного маэстро Тосо. Американский всемирно известный художник Дейл Чихули, будучи сам опытным мастером-выдувальщиком, во многом состоялся благодаря работе на Мурано. Поражают воображение своим размахом, фантазией и размерами его многопредметные декоративные ансамбли и грандиозные по замыслу

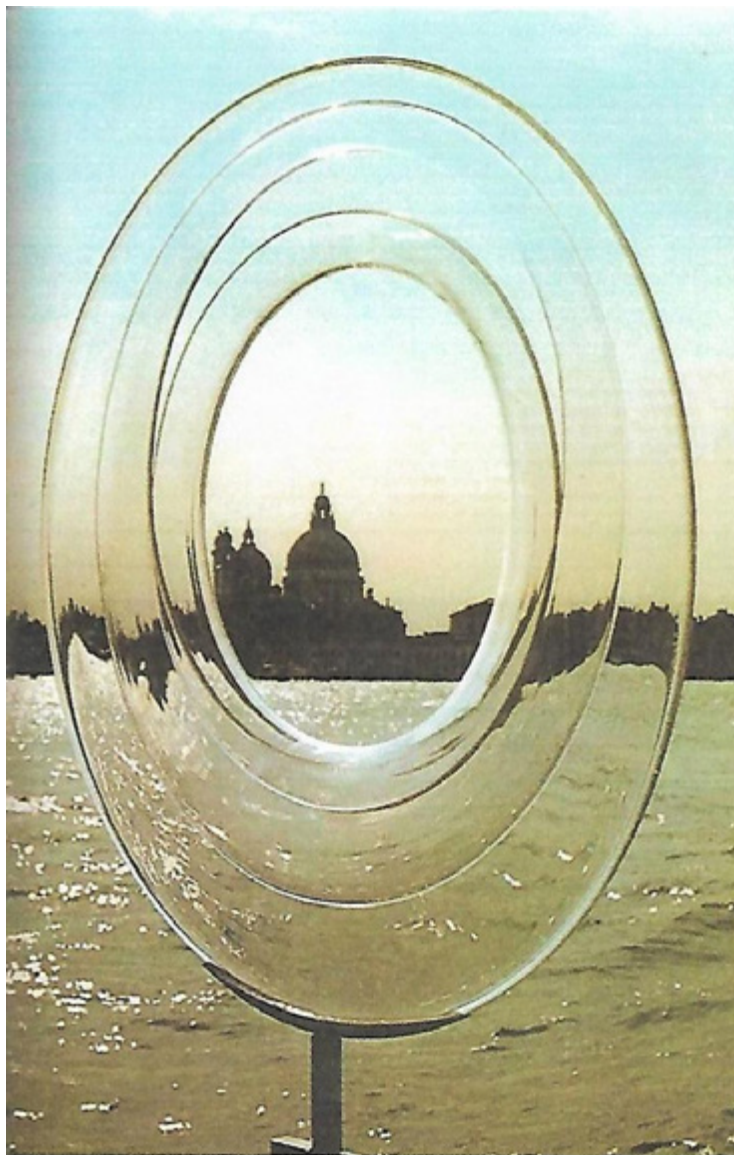
Ил. 3. Кумган. Конец XVII века. Измайловский стеклянный завод. Стекло выдувное, лепные детали.

инсталляции, заполняющие интерьеры и открытые пространства, пронизанные светом и воздухом («Морские формы», «Персидская сюита», «Венеция», «Икебана» — 1990-е годы). Его широко известная инсталляция «Венеция» представляла собой гроздь стекла, украсившие мосты на Гранд-канале и визуально преобразившие водное пространство.

Созданная Чихули в 1971 году и ставшая широко известной школа «Пилчак глас» (Pilchuck Glass School) в городе Станвуд штата Вашингтон, США, собирает сотни студентов со всего мира. В его студии в Сиэтле, выстроенной наподобие лодки и названной «Boat House», работают десятки мастеров. Она заполнена его инсталляциями, вызывает неизменный интерес знатоков и является местом, которое надо обязательно посетить каждому приезжающему специалисту.

Современное российское стеклоделие исторически восприняло и сохранило за собой линию развития венецианского выдувного стекла с его приемами горячей обработки. На первых стекольных заводах России работали «венецианцы», как их тогда называли, имена которых остались в истории. Это прежде всего Индрик Лерин — автор популярных тогда потешных кубков-«шутих», проработавший на Измайловском стекольном заводе в Москве более сорока лет [Ашарина 1998, с. 34].

Уникальную технику изготовления изделий с венецианской нитью блестяще освоили современные российские мастера, работавшие в разные годы на крупнейших стекольных заводах страны: М.С. Вертузаев — на «Красном гиганте» (бывший завод князя Оболенского), Б.А. Еремин — на Ленинградском заводе художественного стекла. Сегодня их работы являются музейным достоянием. Преемственность традиций не прерывалась

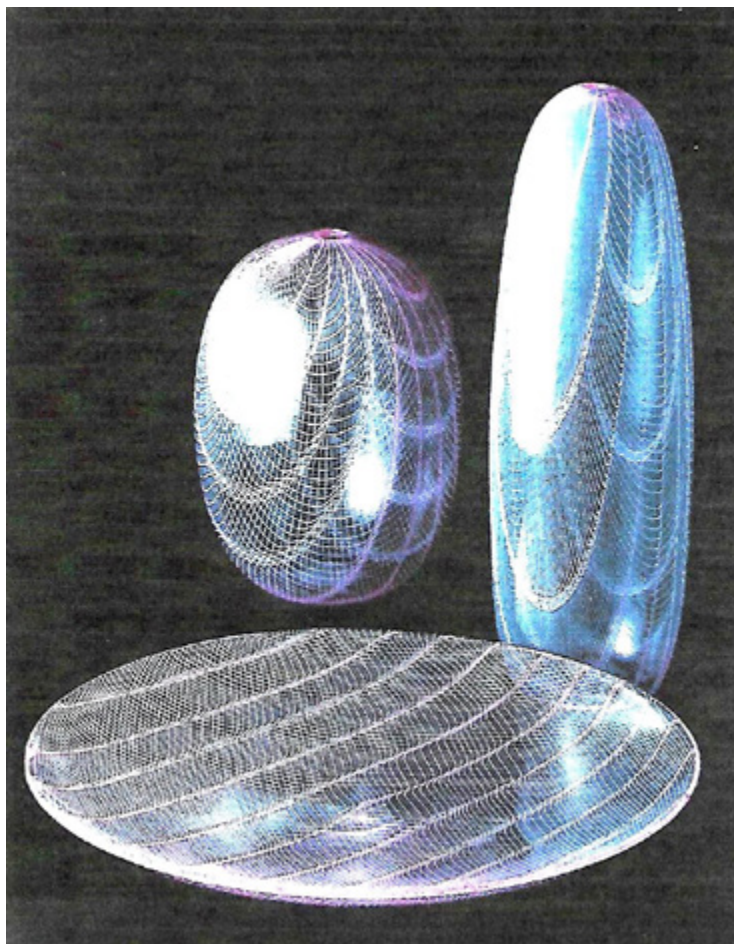

Ил. 4. Ливио Сегусо (Seguso). Пластический объект «Око». 1985. Стекло, выдувание. Мурано.

на протяжении второй половины XX века в творчестве художников-профессионалов, таких как Б.А. Смирнов, Г.А. Антонова, С.М. Бескинская, А.Я. Степанова, Л.И. Савельева, Ф.М. Ибрагимов, В.Я. Шевченко, Т.П. Сажин и Л.А. Фомина (САФО), Б.В. Федоров и других, определивших характерные черты школы отечественного стеклоделия.

Подробное знакомство с венецианским стеклом состоялось на выставке в Москве в 2001 году в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева — одной из самых впечатляющих и запоминающихся, представивших всю палитру мастерства венецианских стеклодувов. Коллекция исторического стекла от ренессанса до начала XX века из собраний музеев Рима представляла собой всю иконографию форм кубков, бокалов, ваз, чаш, кувшинов, все богатство цвета и разнообразие технических приемов. Это изделия, расписанные золотом и эмалями, украшенные филигранными и лепными узорами, это сложная мозаичная техника *мильфиори* (включение в массу стекла специальных заготовок — многоцветных кусочков стекла), авторские приемы. Здесь же вспоминаются знаменитые венецианские люстры с их сказочными цветами из стекла, игрой «бриллиантовых искр», зеркала в великолепии своего убранства: *фаеттная огранка*, ручная гравировка, цветочные гирлянды, узоры из тонированного стекла, напоминающие драгоценную инкрустацию.

В истории творческих контактов весьма значительным событием стало участие российских художников в масштабной международной выставке «982. Прозрачное искусство в Венеции» (*Transparenze d' arte a Venezia*) в 1994 году, которая состоялась в здании

Ил. 5. Лино Тальяпьетра (Lino Tagliapietra). Декоративный комплект. 1980-е годы. Стекло. выдувание, цветная нить. Мурано.

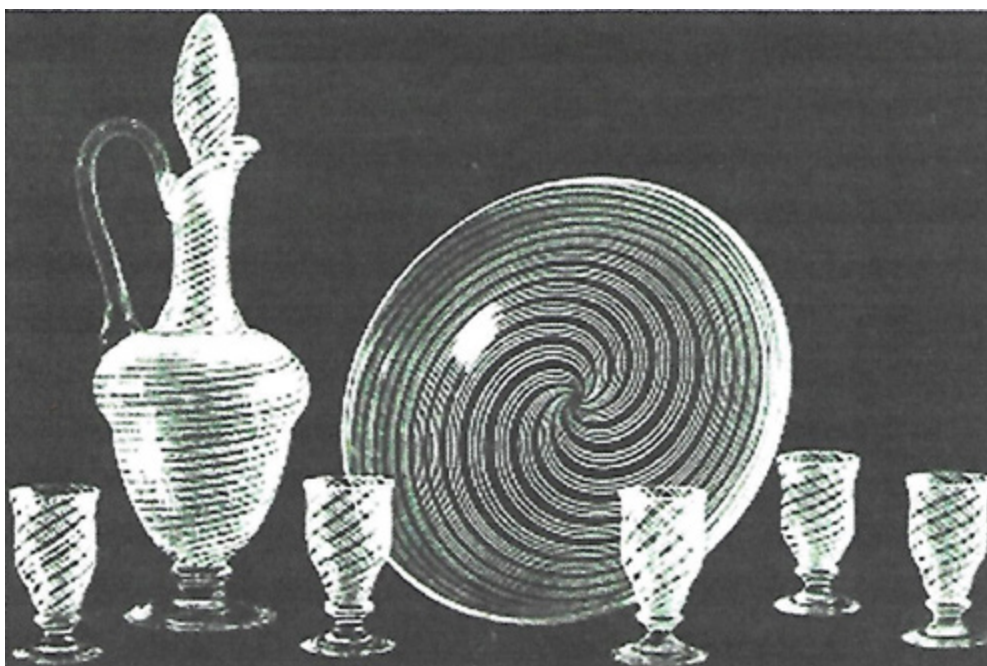
Культурного центра и выставочного комплекса Зителле на острове Джудекка. Двадцать стекольных галерей представили работы более семидесяти ведущих художников, среди которых были такие имена, как Т. Зельнер, У. Меркер, Э. Эйш (Германия), А. и М. Бежу, Я. Зоричак (Словакия), А. Леперльер (Франция), У. Моррис, Дж. Рафнер, М.-А. (Тутс) Зински (США), Е. Фишерова (Чехия), Изуми Оки (Япония), Э. Лейбович (Бельгия) и другие. Французская фирма «Дом» выступила с работами Сальвадора Дали («Расплавленные часы»), по эскизам которого начиная с 1968 года было выполнено несколько экземпляров.

Российская коллекция, которую представляла автор этих строк, включала уникальные произведения ведущих мастеров, членов Российской академии художеств. Это декоративные ансамбли из цветного матового хрусталя В.С. Муратова («Согдиана»), пластические объекты из оптического стекла О.А. Победовой («Спаситель»), скульптура Т.П. Сажина и Л.А. Фоминой («Экология»), пластические формы с росписью Л.И. Савельевой («Мадонна»), хрустальные конструктивные ансамбли И.А. Мачнева, арт-объекты Н.В. Воликовой и Т.Н. Новиковой («Музейные раритеты»), скульптурные группы («Торсы») Ф.И. Ибрагимова, кубки в венецианском стиле Б.А. Четкова. Произведения отечественных мастеров отличали прежде всего образно-эмоциональная выразительность, декоративность и смысловая роль цвета, разнообразная палитра техник. По прошествии времени эти произведения вошли в собрания ведущих музеев России и вместе с тем стали хрестоматийными примерами, отметившими принципиально значимые вехи в художественном развитии отечественного авторского стекла.

Работы зарубежных коллег отличались совершенством технического исполнения, эффектным использованием природных свойств материала, изобретательностью авторских приемов с их секретами и придумками. Декоративные сосуды с филигранными узорами Тальяпьетра, а также вазы Д. Мариони с изящными отточенными силуэтами являли собой примеры абсолютного мастерства. Специалисты отмечали значение этой выставки, представившей панораму современного стекла, так или иначе соотношенную

Ил. 6. Дейл Чихули (Dale Patrick Chihuly). Пластический объект (фрагмент). 1980-е годы. Цветное стекло, гутная техника. Пилчакский центр стекла (Pilchuck glass school). Станвуд, штат Вашингтон.

Ил. 7. Мунтян Ю.А. Прибор для вина и блюдо. Ленинградский завод художественного стекла. 1950-е годы. Стекло выдувное, нитяной узор.

с венецианскими традициями. Итальянские художники Л. Алилари, П. Кастанья, Р. Ликата, Дж. Тосо, Л. Онтани, Л. Динетто и другие демонстрировали характерные для венецианского стекла приемы декорирования, красоту объемно-пластических форм, а также скульптуру. Следует заметить, что посещение российскими художниками ателье Лучано Вистози в Венеции оставило неизгладимое впечатление от крупных, уникальных по техническому исполнению скульптурных объектов. Заметим, что это был период расцвета жанра стеклопластики в отечественном стекле, и уроки такого мастера не могли остаться незамеченными. Выставка показала, что сложившаяся веками палитра технических средств в авторском стекле трансформировалась в новые формотворческие идеи, неожиданные цветовые и фактурные решения.

Ил. 8. Лука Алинари. Пластический объект. 1994. Цветное стекло. Мурано.

Стремление выразить современные идеи, «думать в стекле» особенно остро раскрылось в контексте концептуального искусства. Весьма необычным оказался выставочный проект «Осторожно: стекло», представленный итальянской студией Адриано Беренго (Berengo Studio) в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве в 2006 году. Основной творческой задачей студии, созданной в 1990 году, стало создание нового направления в искусстве стекла Мурано. Беренго пригласил работать художников из Бельгии, Дании, Швейцарии, Ливана, России и, конечно, Италии. Это были архитекторы и дизайнеры, ранее не работавшие со стеклом (за исключением итальянцев), которые представили крупные многосложные формы — пространственные объекты, инсталляции, скульптуру. Концепция выставки заключалась в современном прочтении традиционных венецианских техник, хотя заметим, что отдельные работы были далеки от классики стекольного ремесла. Пожалуй, лишь итальянские художники остались верны своим традиционным техническим приемам, красота которых по-новому раскрылась в современных конструктивно-пластических решениях.

Большинство авторов интересовала не красота самого материала, а стремление посредством него выразить свое мировидение, восприятие жизни, наполненной драматическими коллизиями и переживаниями. Неоднозначное впечатление от увиденного на выставке сводилось к тому, насколько многообразно и неожиданно феномен стекольного ремесла трансформировался в концептуальное искусство арт-объекта. Здесь нельзя не согласиться с мнением одного из участников о том, что последние двадцать лет стали ренессансом венецианского стекла на почве, далекой от Венеции. Здесь же следует сказать о весьма показательном проекте Беренго “Glasstress” на Венецианской биеннале в 2011 году, в котором участвовали более двадцати известных художников из разных стран. Отметим, что свою инсталляцию «Тайная вечеря» представил художник из России, академик Российской академии художеств К.В. Худяков.

Новый взгляд на традиционное мастерство особенно заметен в работах современного поколения итальянских авторов: А. Диаз де Сантильяна, Ф. Форназье, Н. Моретти, Ч. Тоффоло, К. Тиоццо, Д. Сальвадоре и десятков других. По инициативе группы молодых художников в 1997 году был создан «Центр студийного стекла» на Мурано (“Centro Studio Vetro”), начал издаваться ежеквартальный журнал «Стекло» (“Vetro”), в котором публикуются новые работы, освещаются вопросы технологии. Важным проектом этой студии стала Международная биеннале по стеклу в Венеции (“Venezia Aperto Vetro”) в 1998 году, разместившаяся в палаццо Дукале и Фортунни. В ней приняли участие 90 художников,

половину из которых составили итальянцы. Виртуозные старинные техники получили новую жизнь в современных пластических формах, скульптуре, пространственных композициях. Этот стекольный форум, имевший подзаголовок «Почтение Венеции» (“Homage to Venice”) явился признанием роли Мурано в развитии мирового авторского искусства стекла.

Стекольные форумы, происходившие в России в последнее двадцатилетие (международная триеннале стекла в Москве во Всероссийском музее декоративного искусства, международный симпозиум в Никольске Пензенской области, выставки ландшафтного стекла в ареале Елагиноостровского дворца в Санкт-Петербурге), стали одним из звеньев в цепи международного творческого процесса.

В современном декоративном искусстве, в том числе стекольном, несмотря на радикальные перемены в нем понятий и смыслов, появление новых видов и жанров, технические инновации остаются неизменными роль и ценность ручного труда и совершенства исполнения как постоянных критериев эстетической ценности произведений. Влияние стекла Мурано, сохраняющего в своей основе традиции ремесла, по-прежнему авторитетно и значимо в общем ходе развития мирового художественного стеклоделия.

Литература

1. Ашарина 1998 – Ашарина Н. А. Русское стекло. М.: Галарт, 1998.
2. Казакова 2007 – Казакова Л. В. Мировое художественное стекло XX века. Основные тенденции. Ведущие мастера. М.: Пинакотекa, 2007.

References

1. Asharina, N.A (1998), *Russkoe steklo* [Russian glass], Galart, Moscow, Russia.
2. Kazakova, L. V. (2007), *Mirovye khudozhestvennoye steklo XX veka. Osnovnye tendencii. Vedushchie мастера* [World art glass of the 20th century. Main trends. Leading masters], Pinakoteka, Moscow, Russia.

Информация об авторе

Людмила В. Казакова, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, академик Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; kazakova.luda1938@mail.ru

Author Info

Lyudmila V. Kazakova, Dr. of Sci. (Art history), Academician of the Russian Academy of Arts, Chief research fellow, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts; 21 Prechistenka St, 119034, Moscow, Russia; kazakova.luda1938@mail.ru