

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.102>

РОЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ СОВЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛОДЕЛИЯ

Научная статья

Удрас Т.А.^{1,*}

¹ООО «Новое Содружество», Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (lm[at]nsod.ru)

Аннотация

Советское стекло как самостоятельное художественное явление заявило о себе в конце 1930-х годов. В 1940 году на базе Дёминской зеркальной фабрики в Ленинграде был создан экспериментальный цех и научно-исследовательская лаборатория для работы в области художественного стекла, преобразованные в 1949 году в Ленинградский завод художественного стекла (ЛЗХС). Благодаря совместной творческой работе талантливых художников и мастеров-стеклоделов в цехе были заложены основы уникальной ленинградской школы художественного стекла. В данной статье автор ставит целью проследить зарождение этого яркого художественного направления и представить вклад ведущих заводских художников, таких как В.И.Мухина, А.А.Успенский, Н.А.Тырса, способствовавших созданию этого феномена отечественного декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: Вера Мухина, Алексей Успенский, Николай Тырса, творчество, художественное стекло, ленинградская школа стеклоделия, Дёминская зеркальная фабрика, ЛЗХС.

BIRTH OF THE LENINGRAD SCHOOL OF SOVIET ARTISTIC GLASSMAKING

Research article

Udras T.A.^{1,*}

¹New Commonwealth LLC, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (lm[at]nsod.ru)

Abstract

Soviet glass as an independent artistic phenomenon manifested itself in the late 1930s. In 1940, on the basis of the Dyominskaya mirror factory in Leningrad, an experimental workshop and a research laboratory for work in the field of art glass were created, which were transformed in 1949 into the Leningrad Art Glass Factory (LAGF). Thanks to the joint creative work of talented artists and master glassmakers in the workshop, the foundations of the unique Leningrad school of art glass were laid. In this article, the author aims to trace the birth of this bright artistic trend and present the contribution of leading factory artists, such as V.I.Mukhina, A.A.Uspensky, N.A.Tyrsa, who contributed to the creation of this phenomenon of domestic arts and crafts.

Keywords: Vera Mukhina, Alexey Uspensky, Nikolay Tyrsa, creativity, art glass, Leningrad School of Glassmaking, Dyominskaya Mirror Factory, LAGF.

Введение

Ленинградская школа художественного стеклоделия – заметное явление в отечественном прикладном искусстве. Усилиями известных художников, ставших основателями этой школы, в Ленинграде были сделаны многие открытия в области художественного стеклоделия, был сформирован свой собственный, неповторимый стиль, особенностью которого является тесная взаимосвязь творческих поисков и технологии производства, разработка новых способов декорирования изделий.

Основные результаты

К теме отечественного художественного стеклоделия обращались многие известные искусствоведы. Базовые характеристики советского стеклоделия нашли отражения в работах Н. В. Воронова, М. М. Дубовой, Л. В. Казаковой, Н. И. Василевской. Наиболее полно и подробно продукция ЛЗХС проанализирована в работах Н. В. Воронова и М. М. Дубовой «Алмазная грань» [3]. В книге этих же авторов «Невский хрусталь» [2] утверждается, что «В. И. Мухиной и ее товарищами были заложены основы ленинградской школы художественного стекла, во второй половине 1950-х и в 1960-х годах происходило становление этой школы. В сложном процессе развития какие-то направления творчества, подсказанные исканиями Мухиной, разрабатывались и развивались художниками завода дальше и глубже, какие-то корректировались, а некоторые не получили дальнейшего воплощения» [2, С. 176].

Если обратиться к истории возникновения ЛЗХС, то стоит отметить, что в результате осуществления первых пятилетних планов, к концу 1930-х годов производство строительного, технического и бытового стекла простейших видов в СССР достигло расцвета, в то время как выпуск художественных стеклянных изделий находился в плачевном состоянии.

Затянувшееся отставание советского художественного стеклоделия от мирового, его неудовлетворительный эстетический уровень, творческая пугливость художников и мастеров, незначительность нововведений путём частичной переработки старых элементов и их новых сочетаний, отсутствие качественно новых художественных стеклянных предметов послужили основными причинами открытия экспериментального цеха в Ленинграде.

Именно Ленинград являлся центром, где были сосредоточены производственные и научные организации, работающие в области стекла: Союзстеклопроект, Специальное художественно-конструкторское бюро Ленинградского совнархоза, Институт химии силикатов АН СССР, кафедра стекла Технологического института, ряд заводов с уникальными стекольными производствами. Коллекции Русского музея, Эрмитажа, многочисленных дворцов-музеев хранили уникальные образцы художественных стеклянных изделий, изучение которых было прекрасной школой для художников и скульпторов.

Инициаторами коренных изменений, произошедших в отрасли, были скульптор В. И. Мухина, ученый-химик Н. Н. Качалов и писатель А. Н. Толстой, ставшие авторами письма к председателю Совета народных Комиссаров от 10 января 1940 года. Они предложили привлечь к стекольному делу одаренных художников, обеспечить квалифицированное научное руководство стекловарением, поручить Академии Художеств создать учебный центр для подготовки стекольщиков-художников, и, наконец, создать на базе Деминской зеркальной фабрики экспериментальный цех, для создания промышленных образцов советской стеклянной посуды, разработки современной техники варки и декорирования стекла и восстановления забытых технологий.

Осенью 1940 года экспериментальный цех при Деминской зеркальной фабрике (позже – Ленинградская зеркальная фабрика), расположенной вблизи территории бывшего Петербургского стеклянного завода, был построен. Научное руководство работой лабораторий экспериментального цеха осуществлял профессор Н. Н. Качалов. Консультантом по вопросам варки стекла был доктор технических наук института силикатов АН СССР В. В. Варгин. С Никольского завода «Красный гигант» для работы в цехе были переведены в Ленинград опытные мастера М. С. Вертузаев и П. А. Прохоров. Техническое руководство взял на себя талантливый инженер Ф. С. Энтелис. Ленинградское отделение Союза художников направило для работы в художественной лаборатории цеха А. А. Успенского и Н. А. Тырсу. Общее художественное руководство было поручено В. И. Мухиной.

В лабораториях кафедры стекла ленинградского химик-технологического института и экспериментального цеха зеркальной фабрики приступили к обширному плану научно-исследовательских работ по изысканию новых приемов изготовления художественных бытовых, декоративных стекольных изделий самых разнообразных типов. Перед новым ленинградским подразделением была поставлена задача: создать промышленные образцы советской стеклянной посуды и разработать современные техники декорирования и варки стекла.

Ленинградская школа стекольного дела складывалась постепенно, в предвоенный год Мухиной и ее соратниками были заложены ее основы, разработаны теоретические принципы и апробированы новые технологические этапы работы над художественными изделиями из стекла. Традиционно художники-стекольщики создавали эскиз будущего изделия на бумаге. По нему из дерева вырезалась форма, в которую происходило выдувание. Но Успенский, Тырса и особенно Мухина предпочитали метод свободного выдувания. По их эскизам мастера выдували несколько образцов, причем художник находился рядом, улучшал и корректировал свой эскиз, насколько позволял материал. Затем отбирались лучшие образцы и с них снимали форму для серийного или массового производства. «Исключительное знание материала, проявление гибкости и чуткости в овладении его спецификой, стремление взять лучшее, что дает его природа – характерные черты работы В. И. Мухиной и руководимого ею коллектива» [10].

Вера Ивановна Мухина (1889-1953) сочетала в одном лице скульптора, графика, театрального художника и создателя предметов художественного стекла. Ей принадлежит огромная заслуга в утверждении задач художника стекольного завода, благодаря ей проблема художник и производство была решена на началах творческой заинтересованности и чувстве гражданского долга. В основе созданных на ЛЗХС произведений Мухиной лежит глубокое художественное мышление, порожденное знанием богатейших возможностей и особенностей материала, использование традиций, сложившихся в творчестве и рабочих навыках народных мастеров-стекольников и отличное знание художественного наследия. Традиционность и новаторство, классичность и народность, «стеклянная технологичность» и красота присутствует в лучших вещах Мухиной.

Художница придавала большое значение выявлению специфики материала, в котором работала, ей удалось раскрыть его богатейшие возможности. Свой творческий метод она сформулировала так: «Делалось то, что хочет стекло и что хочет художник, и это рождает форму» [3, С. 33]. Форму и цвет Мухина считала основными художественными компонентами изделий из стекла. В XX веке проблемы формы, цвета, движения, материала и пространства приобрели необычную остроту. Мухина сумела перевести эти проблемы из области чистого эксперимента в область средств реалистического искусства.

В Ленинграде Мухина сделала винный набор «Астра», вазы «Лотос», «Колокольчик», «Репка», несколько кубков. Вазу «Лотос» отличают простые и лаконичные линии в сочетании с глубоким прозрачным цветом стекла. В зависимости от количества добавленных красителей цвет может быть то нежным и светлым, то сильным и глубоким. В вазе «Колокольчик» насыщенная по цвету чаша покоится на совершенно бесцветной и прозрачной ножке. Выдувная чаша сосуда строится по образу раскрывшегося цветка.

Одной из интересных вещей Мухиной является ваза для цветов «Репка». Ее оригинальная форма действительно напоминает разросшуюся репу. В работе над образом вещи Вера Игнатьевна часто обращалась к природным формам. У «Репки» широкая, крепкая форма, свойственная славянским сосудам. Здесь Мухина продемонстрировала стремление к простоте и ясности образного строя предмета. Ваза производилась из стекла разных цветов и вошла в массовое производство (рис. 1). Вера Ивановна заложила интерес художников и мастеров к национальным мотивам, различная интерпретация которых будет служить отличительной чертой ленинградского стекольного дела.

Рисунок 1 - Мухина В.И. Ваза для цветов "Репка". 1949. Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного искусства и интерьера
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.102.1>

Примечание: источник: Государственный каталог Музейного фонда РФ

В. И. Мухина и руководимый ее коллектив заложили основы ленинградской школы стеклоделия, сформировала ее основные стилистические признаки. По мнению Н. Василевской, это «во-первых, особый образный строй изделий – строгий, нарядно-торжественный, лирический; во-вторых – углубленная работа над формой, максимально выявляющая природные свойства материала. В-третьих – это отношение к цвету, как к компоненту формы; в-четвертых- развитие изобразительной традиции, идущей от форм живой природы» [1].

Наиболее плодотворно работал в коллективе художественной лаборатории экспериментального цеха Алексей Александрович Успенский (1892-1941).

Серия ваз, исполненная им, построена по принципу бокала на ножке, с высокой чашей с мягкими пластичными очертаниями и текучей формой. Удлиненные чаши, занимающие не менее 4/5 высоты сосуда, отличаются элегантными, изысканными очертаниями, в которых художник штудировал различные нюансы каплеобразного состояния стекла, создающие каждый раз совершенно иной образ, при неуловимых изменениях его мягких впадин, выпуклостей и изгибов (рис. 2). Художник использует любимый им прием контраста, сопоставляя массивную приземистую ножку с мелкими горизонтальными членениями и монолитной обтекаемой чашей. Статичный характер таких ножек – постаментов усиливает впечатление текучести и динамичности основных частей ваз.

Рисунок 2 - Успенский А.А. Ваза для цветов. 1940. ВМДПНИ
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.102.2>

Примечание: источник: Государственный каталог Музейного фонда РФ

Успенский был способен возвысить до большого монументального и декоративного звучания самые простые стеклудувные формы бокалов, рюмок, фужеров, ваз и т. д. Черты монументальности присутствуют не только в его крупных вещах, но и в небольших предметах. Художник-график, он и в произведениях для стекла стремился к четкому выявлению предметного силуэта. Произведениям Успенского присуща непреходящая прелесть льющихся, как бы живых и дышащих форм, которая не устаревает в наши дни и как нельзя более ярко характеризует ленинградский стиль в художественном стеклоделии.

Известный живописец, график, педагог Николай Андреевич Тырса (1887-1942) искал в стекле новые, необычные формы, экспериментировал с цветом и орнаментом предметов. Гораздо реже Мухиной и Успенского использовал прием свободного выдувания, точно проектируя свои вещи и приготавливая форму заранее. Для изделий Тырсы характерна многократно меняющаяся направление волнообразная линия силуэта. Он использовал мягкую пластику выпуклостей, создаваемых в выдувных изделиях давлением воздуха, и старался активно воздействовать на этот процесс, противопоставляя выпуклостям вогнутости, впадины и резкие перехваты. Благодаря этому упругая кривизна силуэта его вещей становилась более динамичной и подвижной.

Художник много работал над формами графинов, наиболее полно воплощавшими его концепцию выдувной формы (илл.3). В графине из прозрачно-желтого, переходящего в нижней части сосуда в глухое молочного оттенка стекло (ГРМ, инв. № 2756) энергичный перехват на стыке туловища и шейки графина создает необычный эффект подчеркнута выпуклых плечиков, поднимающихся выше основания горлышка. Острое ощущение красоты и пластических свойств стекла, органичная этому материалу и функциональному назначению сосуда форма, лишенная наносного декора и обладающая ясностью пропорций и силуэта, смелое использование цвета – эти эстетические принципы, к которым пришел Тырса, станут отличительной чертой ленинградской школы стеклоделия.

Рисунок 3 - Тырса Н.А. Прибор для воды.1940. ГРМ
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.102.3>

Примечание: источник: Государственный каталог Музейного фонда РФ

Большой вклад в развитие ленинградской школы стеклоделия внес Михаил Сергеевич Вертузаев (1882-1951) – «круглый мастер», т. е. специалист по всем стекольным техникам. Исполняя кувшины, вазы, графины и др. изделия по эскизам художественного коллектива, руководимого Мухиной, он возродил в Ленинграде технику изготовления изделий с «венецианской нитью», разработал новые рисунки для матовой гравировки. В 1940 году Михаил Сергеевич выпустил брошюру «Выработка стеклянных изделий с «венецианской нитью», подробно раскрыв технологию выработки. В произведениях Мухиной и других художников цеха чувствуется прикосновение руки Вертузаева, однако, особый интерес вызывают его самостоятельные авторские работы. Среди них известный, многократно воспроизводившийся в литературе кувшин из тонкого стекла, с подчеркивающими его стройную форму лепными элементами и филигранной нитью (рис. 4).

Рисунок 4 - Вертузаев М.С. Ваза с венецианской нитью. 1940. ГЗМ «Останкино и Кусково»
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.145.102.4>

Примечание: источник: Государственный каталог Музейного фонда РФ

За год работы нового ленинградского предприятия было создано порядка 400 моделей стеклянной посуды, уникальной и массовой, декоративной и бытовой. Простые по очертаниям, но оригинальные, необычные, выделяющиеся на фоне изделий тех лет формы и оригинальные цветовые сочетания – основные элементы произведений Мухиной, Успенского и Тырсы. Гранение использовалось редко лишь для того, чтобы подчеркнуть светотеневую игру и образ предмета. Использование техник «мороз», «кракле», «залит» позволяло придать индивидуальный оттенок каждой тиражируемой вещи, т. к. цвет, фактура и рисунок при их использовании заранее не известны и в процессе производства возможно бесконечное количество вариаций, видоизменяющих окончательный облик изделия. Новым словом в развитии художественного стеклоделия явилось соединение работы над формой и декоративной отделкой предмета в единый, одновременно протекающий творческий процесс.

Произведения Тырсы и Успенского вдохновляли их преемников. Б. А. Смирнов вспоминал: «Когда мы (я и художник Криммер) начали работать на заводе художественного стекла, то мы пришли в ту самую лабораторию, где в е дышало присутствием Николая Андреевича и Алексея Александровича. Эта творческая лаборатория была очень интересной, а то обстоятельство, что это дело начинал такой большой художник (о Тырсе – Т. У.) – художник во всех отношениях – художник-живописец, художник-график, художник-скульптор, потому что поиски в области формы – это и скульптура, и то, что мы видели и смогли почувствовать в этой лаборатории – дало нам сразу же колоссальный толчок [10].»

Заключение

Успехи творческого коллектива, возглавляемого В. И. Мухиной, наглядно продемонстрировали новые возможности художественного стекла. Творчество художников и мастеров экспериментального цеха, преобразованного в 1949 году в ленинградский завод художественного стекла, заложило основы ленинградской школы стеклоделия, характерными чертами которой являлись применение гладкого цветного и бесцветного стекла, не изрезанного мелкой алмазной гранью; исключительная важность использования цвета; декорировка стекла не механической обработкой, а цветом; нестандартность алмазного гранения и не умиравший экспериментаторский дух, основанный на тесном содружестве художников, ученых-технологов и мастеров. Ленинградскую школу стекла отличает не внешняя броскость, а некоторая суховатая элегантность, сдержанность и точность, детальный предварительный анализ и глубокая научно-техническая и художественная обоснованность выбранных решений, высокая художественная культура и тонкий вкус.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Василевская Н. И. Творчество и производство / Н.И. Василевская // Декоративное искусство СССР. — 1973. — №2. — С. 16-17.

2. Воронов Н.В. Невский хрусталь / Н.В. Воронов, М.М. Дубова. — Ленинград: Художник РСФСР, 1984. — 143 с.
3. Воронов Н. В. Алмазная грань. Рассказ о невском хрустале / Н.В. Воронов, М.М. Дубова. — Ленинград: Лениздат, 1974. — 170 с
4. Воронова О. А. Вера Игнатьевна Мухина / О.А. Воронова. — Москва: Искусство, 1976. — 190 с.
5. Дубова М. М. Ленинградское художественное стекло. Каталог продукции Ленинградского завода художественного стекла / М.М. Дубова. Ленинград: Искусство, 1967. 72 с.
6. Казакова Л. В. Художественное стекло XX века. Основные тенденции. Ведущие мастера. К проблеме мирового студийного движения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения / Л. В. Казакова. — Москва: Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской Академии Художеств, 2000. — 72 с.
7. Качалов Н.Н. Стекло / Н.Н. Качалов. — Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1959. — 384 с.
8. Климов Р. Б. Мухина. Художественное наследие в 3-х томах. Т. 1-3 / Р.Б. Климов. — Москва: Искусство, 1960. — 320 с.
9. Николай Андреевич Тырса, 1887-1942: каталог выставки произведений. — Ленинград: Художник РСФСР, 1966. — 58 с.
10. ЦГАЛИ СПб. Стенографический отчет вечера, посвященный памяти Николая Андреевича Тырсы. Секция графики. 7 апреля 1961 года. — Ф.78. — оп.1. — ед. хр. 485. — л. 21
11. Удрас Т. А. Роль В. И. Мухиной в становлении ленинградской школы стеклоделия / Т.А. Удрас // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. — 2023. — № 2(49). — С. 27-36. — DOI: 10.24412/2310-1679-2023-249-27-36

Список литературы на английском языке / References in English

1. Vasilevskaya N. I. Tvorchestvo i proizvodstvo [Creativity and production] / N.I. Vasilevskaya // Dekorativnoe iskusstvo SSSR [Decorative art of the USSR]. — 1973. — no. 2. — pp. 16-17. [in Russian]
2. Voronov N.V. Nevskij hrustal' [Nevsky crystal] / N.V. Voronov, M.M. Dubova. — Leningrad: Artist of the RSFSR, 1984. — 143 p. [in Russian]
3. Voronov N.V. Almaznaya gran'. Rasskaz o nevskom hrustale [Diamond edge. A story about Neva crystal] / N.V. Voronov, M.M. Dubova. — Leningrad: Lenizdat, 1974. — 170 p. [in Russian]
4. Voronova O. A. Vera Ignatievna Mukhina / O.A. Voronova. — Moscow: Iskusstvo, 1976. — 190 p. [in Russian]
5. Dubova M. M. Leningradskoe hudozhestvennoe steklo. Katalog produkcii Leningradskogo zavoda hudozhestvennogo stekla [Leningrad art glass. Catalog of production of the Leningrad Art Glass Factory] / M.M. Dubova. Leningrad: Iskusstvo, 1967. 72 p. [in Russian]
6. Kazakova L.V. Hudozhestvennoe steklo XX veka. Osnovnye tendencii. Vedushchie мастера. K probleme mirovogo studijnogo dvizheniya [Art glass of the 20th century. Main trends. Leading masters. On the problem of the global studio movement]. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Art History / L. V. Kazakova. — Moscow: Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, 2000. — 72 p. [in Russian]
7. Kachalov N.N. Steklo [Glass] / N.N. Kachalov. — Moscow: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 1959. — 384 p. [in Russian]
8. Klimov R. B. Muhina. Hudozhestvennoe nasledie v 3-h tomah. T. 1-3 [Mukhina. Artistic heritage in 3 volumes. Vol. 1-3] / R.B. Klimov. — Moscow: Iskusstvo, 1960. — 320 p. [in Russian]
9. Nikolaj Andreevich Tyrsa, 1887-1942: katalog vystavki proizvedenij [Nikolai Andreevich Tyrsa, 1887-1942: catalog of an exhibition of works]. — Leningrad: Artist of the RSFSR, 1966. — 58 p. [in Russian]
10. RGALI SPb. Stenograficheskij otchet vechera, posvyashchennyj pamyati Nikolaya Andreevicha Tyrsy. Sekciya grafiki [Verbatim report of the evening dedicated to the memory of Nikolai Andreevich Tyrsa. Graphics section]. April 7, 1961. — F.78. — op.1. — unit. hr. 485. — l. 21 [in Russian]
11. Udras T. A. Muhinoj v stanovlenii leningradskoj shkoly steklodeliya [The role of V. I. Mukhina in the formation of the Leningrad school of glassmaking] / T.A. Udras // Kul'tura i obrazovanie: nauchno-informacionnyj zhurnal vuzov kul'tury i iskusstv [Culture and education: scientific and information magazine of universities of culture and arts]. — 2023. — No. 2(49). — pp. 27-36. — DOI: 10.24412/2310-1679-2023-249-27-36 [in Russian]