

Использование арт-объектов в технике художественного эмалирования при декорировании интерьера

Герасимова Антонина Анатольевна

кандидат педагогических наук

доцент, кафедра художественной обработки материалов, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Пр. Ленина, 38

✉ ya.gerasimova.7@inbox.ru

Гаврицков Сергей Алексеевич

кандидат педагогических наук

доцент, кафедра художественной обработки материалов, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Пр. Ленина, 38

✉ sgavritskov@inbox.ru

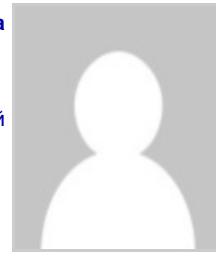
Каган-Розенцвейг Белла Львовна

кандидат педагогических наук

доцент, кафедра художественной обработки материалов, ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Пр. Ленина, 38

✉ bkaganrozentsveyg@bk.ru

[Статья из рубрики "Актуальный вопрос"](#)

Аннотация.

Предметом исследования в статье, является рассмотрение связи объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства, необходимости грамотной организации пространства интерьера, создании определенной атмосферы, которая будет соответствовать мировоззрению, социальному статусу и внутреннему состоянию личности потребителя. Была обнаружена явная тенденция преобразования интерьеров с использованием объектов декоративно-прикладного искусства, которые соединяют традиционный и современный взгляды, определяют общую стилистику помещения и несут особую эмоциональную нагрузку. Сделан акцент на современную эмаль, как на процесс активного обновления одного из древнейших видов искусства, в котором знание ремесла, его технического наследия и специфики обязательно для художника декоративно-прикладного искусства. В ходе исследования были применены общенаучные методы, такие как систематизация искусствоведческой литературы и специализированных источников; синтез и обобщение при сопоставлении и интеграции принципов, идей и результатов отечественных и зарубежных исследований; типологический метод для анализа объектов декоративно-прикладного искусства; метод классификации и метод сравнений для рассмотрения объектов прикладного искусства; метод стилистического анализа для определения визуальных особенностей анализируемых объектов. Основными выводами проведенного исследования являются установления факта того, что в творческом процессе использование эмали помогает осмысливать и синтезировать традиционные технологии, художественный опыт и новые

стилистические направления. Такой подход к работе в эмальерном искусстве делает эмаль элементом конструкции и формы, равнозначным металлу. В этом случае и объемно-пространственные объекты, и плоскостные композиции не могут существовать без нее, так как она выполняет роль цветовой, концептуальной или композиционной доминанты произведения.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, арт-объект, эмаль, колористическое решение, авторское произведение, дизайн, интерьер, горячее эмалирование, стилистика помещения, доминанта произведения

DOI:

10.7256/2454-0625.2019.5.29466

Дата направления в редакцию:

22-04-2019

Дата рецензирования:

23-04-2019

Дата публикации:

17-05-2019

Введение

Декоративно-прикладное искусство берет свое начало с момента зарождения человечества и гармонично сочетает в себе живопись, графику, скульптуру и прикладной аспект. Оно зависит от характерных особенностей культуры и общества, отвечает эстетическим нормам и сложившимся вкусам народа, по которым определяются эпоха, тенденции и предпочтения людей того или иного поколения, выявляются этнические и географические особенности их бытия. В мире всегда возникала необходимость в грамотной организации пространства интерьера, создании определенной атмосферы, которая будет соответствовать мировоззрению, социальному статусу и внутреннему состоянию личности потребителя. На современном этапе развития общества существует тенденция преобразования интерьеров с использованием объектов декоративно-прикладного искусства, которые соединяют традиционный и современный взгляды, определяют общую стилистику помещения и несут особую эмоциональную нагрузку. [\[13,14\]](#).

Декоративно-прикладное искусство органично соединяется с дизайном, образуя другую форму декорирования интерьера – арт-объект, у которой утилитарная функция уходит на второй план, а эстетическая функция и образное решение изделия являются приоритетными.

Обзор литературы

Проблемы становления эмальерного искусства рассматривались в работах отечественных и зарубежных культурологов и специалистов декоративно-прикладного искусства: М

Постниковой-Лосевой, Сиротниковым Е.С., Мэтьюс Г.Л., А.А. Герасимовой и др. Отдельные аспекты изготовления изделий в технике эмалирования были рассмотрены Бреполем Э, А. В. Флеровым и Деминой М.Т. [12, 15, 18, 21].

В работе М. Постниковой-Лосевой («Каталог русских эмалей на золотых и серебряных изделиях собрания Государственного исторического музея и его филиалов»), освещена история сложения русской эмали, начиная от ее появления из Византии в 10-11 веках с сохранением характерных традиций, до формирования самобытных особенностей эмальерного искусства России. Рассмотрены и проанализованы произведения искусства, обозначенного временного отрезка. В книге «Перегородчатые эмали Древней Руси» Макаровой Т. определяются главные центры изготовления, прослеживаются своеобразие отдельных школ и мастерских. [14, 18].

А. А. Герасимова в своих статьях и пособиях рассматривает искусство художественного эмалирования, как в историческом аспекте, так и в технологическом. Раскрывает особенности создания художественных изделий в технике эмалирования, соединяя традиционные и современные возможности техники в процессе образного решения выполняемых объектов. На основе химических и физических свойств эмалей описаны колористических возможности применения этого материала в современных арт-объектах [6,8,9]. Бреполь Э.А. известен среди технологов художественного эмалирования исследованием технологических возможностей различных современных эмальерных техник. [4].

А. Г. Тарасова в учебном пособии «Проектирование арт-объектов» приводит развернутую классификацию арт-объектов по нескольким признакам и разделяет арт-объекты по стилевым направлениям. [20].

Понятие и виды арт-объектов

В современном искусстве все чаще встречается такое понятие как арт-объект. С практической точки зрения арт-объект является произведением искусства, рассчитанным на эмоциональную реакцию человека; это вещи неутилитарные, к которым можно отнести объемно-пространственные композиции малых форм, мелкую пластику, скульптуру, произведения декоративно-прикладного искусства, а также формальные вещи, выполненные в различных техниках и материалах, передающие творческий замысел художника [2, 17]. Декоративно-прикладное искусство находится в тесной взаимосвязи с дизайном. Дополняя друг друга, или же являясь самостоятельным смысловыми акцентами, доминирующими в создаваемом пространстве, они являются предпосылкой для создания арт-объекта [1, 5,13].

Искусство эмали

В искусстве XXI века, благодаря появлению новых технологий, расширяются границы и возможности, происходит пересечение смежных форм в искусстве. Каждое направление вносит что-то особенное в эстетическое содержание мира с помощью уникального изобразительного языка. Передача композиционных решений осуществляется различными изобразительными приемами: живописным, графическим, рельефным, скульптурным, а также расположением художественных элементов [7]. Рассмотрим арт-объекты, выполненные в технике художественного эмалирования с добавлением других материалов, которые способны усилить эмоциональную нагрузку и полнее раскрыть концепцию художественного произведения [2,3].

Искусство эмали имеет более чем трехтысячелетнюю историю. В области современного художественного эмалирования происходят новые технологические открытия, но сам процесс базируется на технологиях древних мастеров. Искусство эмалирования ценится довольно высоко, что обосновано трудоёмкостью технологического производства, сложностью приготовления эмалевой массы из дорогостоящих и труднодоступных материалов. Эмальерное искусство является неотъемлемой частью пространства человека. Произведения художников, архитекторов, дизайнеров, работающих в этом направлении, заняли свою нишу в культурной жизни современного общества [\[19\]](#).

В серии арт-объектов «Seashell» автор стремился оказать эмоциональное воздействие на зрителя, используя образ морской раковины. Плавные, упругие и причудливые формы морских волн, сказочные и фантастические облики подводных обитателей легли в основу проекта. Для усиления художественно-образной концепции художник соединяет различные материалы: керамику, металл, эмаль, стараясь раскрыть характерные особенности и свойства каждого из материалов. Синтез керамики и металла в единой композиции часто используется современными мастерами и занимает важное место в системе мирового декоративного искусства последней трети XX – начала XXI века. Керамика в рассматриваемой композиции является приоритетным материалом, ей отводится основная смысловая и композиционная нагрузка. Эмаль используется в качестве вспомогательного материала, своей глянцевой поверхностью, насыщенным цветом создавая акценты, дополняя и подчеркивая красоту керамики. Арт-объекты Минтагировой С. Р. Серии арт-объектов «Seashell», 2016 год.

Рисунок 1. Минтагирова С. Р. Серия арт-объектов «Seashell», 2016 год.

Выпускная квалификационная работа, медь, опаковая эмаль, керамика

Современная эмаль — это процесс активного обновления одного из старейших видов искусства. Знание ремесла эмали, его технического наследия и специфики обязательно для художника. Без этого невозможно двигаться дальше, создавать новое. В последнее десятилетие резко возрос интерес художников к технике горячего эмалирования. В творческом процессе использование эмали помогает осмысливать и синтезировать традиционные технологии и художественный опыт.

На первый план в современном искусстве выступает художник-творец. Именно он становится основной фигурой, формирующей перспективы завтрашнего дня эмали. Каждое авторское произведение индивидуально и неповторимо, образное решение становится доминантой, которая определяет выбор материала и технического приема для раскрытия концептуального замысла [\[7,16\]](#).

Примером такого авторского произведения может быть работа Зык Анны - серия

декоративных подсвечников «Русь Златоглавая», выполненная по мотивам живописных работ А. Лентулова. Подсвечники выполнены в простой, лаконичной, геометрической форме, которая подчеркивает выразительность, полихромность эмалевых вставок и служит контрастом к сложному композиционному решению плоскости эмали. Композиция выполнена в традиционной технике опаковой расписной эмали с элементами граффити. В этом арт-объекте автор стремился выразить свое прочтение творчества великого живописца, используя язык декоративно-прикладного искусства. В работе органично сочетаются эмаль, металл и дерево. Эмаль выбрана, как основная техника изделия. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Зык А. В. Серия декоративных подсвечников «Русь Златоглавая»,

2015 год. Выпускная квалификационная работа, медь, опаковая эмаль, дерево

Поскольку человек воспринимает объекты окружающего мира не только визуально, но и тактильно, то важное значение в изделии имеет фактура материала. Продуманный синтез материалов не является противоречивым при восприятии объектов. Для усиления художественно-образной концепции необходимо умение соединять не только рациональность и красоту, но и материалы. Наиболее интересными смотрятся изделия, которые сочетают в себе гладкую и шероховатую, блестящую и матовую фактуру, необходимо раскрыть характерные особенности и свойства материала. [10]

В декоративных часах «Блек Орео» Сеппо А. А гармонично сочетается патинированная поверхность меди, теплый цвет тонированной древесины и сложное цветовое решение эмалированных элементов. Художник смело использует богатейшие выразительные возможности материалов для передачи концепции объекта. (Рисунок 3).

Рисунок 3. Сеппо А. А. Декоративные часы «Блек Орео», 2011 год. Выпускная квалификационная работа, латунь, нейзильбер, медь, опаковая эмаль, дерево

Результаты исследования

Спектр работ в современной авторской художественной эмали России чрезвычайно широк. Современная эмаль демонстрирует не только опору на традиции, но и новаторские решения в работе с этим материалом, помогает оживить статичный интерьер и является важным стилистическим акцентом [2, 13].

Примером такого синтеза традиционной технике и нового художественного языка может быть декоративное панно «Советский космос». Оно выполнено в стилистике советского агитационного искусства. В работе органично совмещены различные эмалевые техники: кракле, набрызги, граффити и перегородчатая эмаль. Отдельные эмалевые фрагменты объединены в гармоничную композицию на черном фоне фактурированного стекла, что позволило обогатить образную выразительность художественного произведения в целом. Такой арт-объект прекрасно впишется в современный интерьер, выполненный в минималистическом стиле (Рисунок 4).

Рисунок 4. Акбутин И. Ф. Декоративное панно «Советский космос», 2016 год.

Выпускная квалификационная работа, медь, опаковая эмаль, стекло

Новым направлением в работах российских эмальеров стало использование графической техники. Художники этого направления широко применяют технические эмали, а также черную грунтовую эмаль, достигая определенной графичности рисунка, используя проволоку и металлические вставки, которые вплавляются в черную грунтовую эмаль. Современные художники также решают задачу цветового сочетания эмали и металла. Оставляя значительные поверхности металла свободными от эмалевого покрытия, они компонуют несколько материалов, обогащая художественный ряд фактурными и пластическими возможностями [8]. Такой подход к работе в эмальерном искусстве делает ее элементом конструкции и формы, равнозначным металлу. В этом случае и объемно-пространственные объекты, и плоскостные композиции не могут существовать без эмали, так как она выполняет роль цветовой, концептуальной или композиционной доминанты произведения.

В работе «Ифрикия» Папшева Дарья с удивительным мастерством использует цветовые возможности художественной эмали для воплощения африканских мотивов в современном арт-объекте. Что отвечает тенденциями использовать этнические элементы в жилом загородном интерьере. Автором используются контрастные сочетания красного, синего и желтого цветов. Традиционная техника эмалирования позволила усилить идейно-образную выразительность панно, с помощью четкой ритмичности, обобщенности фигур, четкости силуэтов, многообразия фактур. Гармоничным дополнением служит подложка из фактурированного дерева (Рисунок 5).

Рисунок 5. Папшева Д.М. Серия арт-объектов «Ифрикия», 2017 год.

Выпускная квалификационная работа, медь, опаковая эмаль, дерево

В современном искусстве художественной эмали самостоятельным направлением стало концептуально-пространственное конструирование. Именно здесь наиболее широки и неограниченны самые разнообразные и нетрадиционные художественные приемы работы с эмалью: раскрытие идеи произведения через геометрическую или знаковую символику, использование сочетания полихромной эмали с одноцветной, эмалевой живописи с элементами графики, что позволяет компоновать в одном произведении сразу несколько образных систем.

В настольном светильнике «Протея», Брылевой А.С. удачно совмещены принципы двух стилей - модерна и египетского орнамента. Стиль модерн с его витиеватыми линиями, причудливыми переплетениями, формами, богато стилизованными цветочными мотивами дополняется орнаментальным бордюром, сохраняющим традиционную стилизацию растительных элементов Древнего Египта. Совмещение эмали, металлического кованного декора, стекла и поделочного камня дает возможность пространственного воплощения замысла в декоративном арт-объекте. Изучение наследия прошлого и использование его в своем творчестве позволяет мастеру эмальерного дела формировать свой неповторимый авторский почерк, при создании художественного образа в современном изделии. (Рисунок 6).

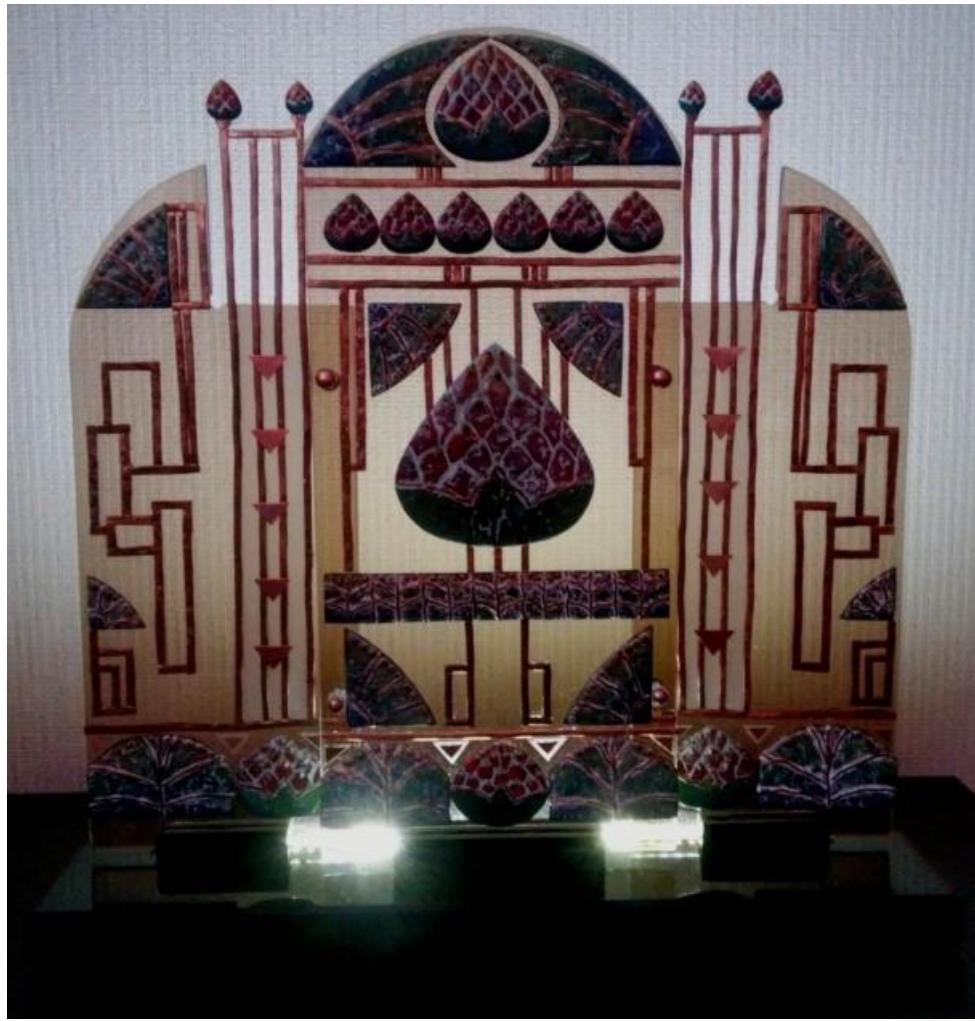

Рисунок 6. Брылева А.С. Настольный светильник «Протея», 2016 год.

Выпускная квалификационная работа, медь, опаковая эмаль, стекло, долерит

Изучив творчество художников-эмальеров современности, можно сделать вывод, что акцентом работ является экспрессивная подача образов, близкая по духу цветовая палитра, грамотно составленный колористический ряд и концепция художественных изделий. Необходимо отметить сочетание различных техник обработки металла в арт-объектах с художественным эмалированием: травление, чеканка, литье, филигрань, что дает дополнительные выразительные эффекты [16, 21].

Рисунок 7 - Багаутдинов А. Медь, горячая эмаль, травление

Рисунок 8 - Черненко К. «Египтянка». Медь, перегородчатая эмаль

Заключение

В настоящее время общество заинтересовано в новых нестандартных решениях. Современные художники стремятся к индивидуальному подходу при выборе изобразительных средств, которые отличаются от традиционно-современных взглядов, именно поэтому популярность приобретает изучение культур разных стран. Сохраняя популярность, эмаль вышла за рамки декоративно-прикладного искусства и стала самостоятельным, уникальным, неповторимым направлением.

Библиография

1. Абакумов Л. И., Дергач Г. И. Арт-объекты в современном средовом дизайне // В сборнике: XIX царскосельские чтения. Материалы международной научной конференции / Под ред. В. Н. Скворцова и Л. М. Кобрина. – 2015. – С. 88-91.
2. Арт-объекты в горячей эмали [Электронный ресурс] – URL: <https://www.scienceforum.ru/2017/pdf/33792.pdf>.
3. Арт-проект творческого коллектива ZenDesigner [Электронный ресурс] – URL: <http://zen-designer.ru/need/174-ornament-africana>.
4. Бреполь Э. Художественное эмалирование / Э. Бреполь – Ленинград: Изд-во: Машиностроение, 1986. – 127 с.

5. Буланова А. Ю., Васин С. А. Арт-объекты в дизайн проектировании. Научный аспект, – 2016. № 4. – С. 136-138.
6. Герасимова А. А. Возможный брак в процессе художественного эмалирования и варианты его исправления. / Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Сборник статей. Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова; Ответственные редакторы: М. С. Соколова, М.В. Соколов. – 2015. – С. 116-122.
7. Герасимова А. А. Творческое мышление – один из важных факторов создания художественного произведения юными художниками декоративно-прикладного искусства. / Культурно-антропологическая парадигма: практика реализации в условиях компетентностной модели образования: материалы международной научной конференции, г. Барнаул, 2017 г. / под ред. С.А. Ан. – Барнаул: АлтГПУ, 2017. – С. 311-316. ISBN 978-5-88210-883-9.
8. Герасимова А. А. Технологический аспект художественного эмалирования в рамках изучения декоративно-прикладного искусства. / SocialSciences (Pakistan) – 2015. Вып. 10, №
9. – С. 2231. 9. Герасимова А. А. Художественное эмалирование / А. А. Герасимова. – Магнитогорск: Изд-во Типография МаГУ, – 2010. – 60 с.
10. Герасимова А. А., Каган-Розенцвейг Б. Л. «Цветоведение: колористические возможности при проектировании художественных изделий из металла» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» – Магнитогорск : ФГБОУ ВО «МГТУ», – 2017.
11. Герасимова А. А., Смоленкин А. Н. Актуальность стилей стимпанк и атомпанк в современном декоративно-прикладном искусстве. // Современные проблемы развития фундаментальных и прикладных наук Материалы I Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 162-170.
12. Каталог русских эмалей на золотых и серебряных изделиях собрания Государственного исторического музея и его филиалов [Текст] / сост.: М. М. Постникова-Лосева, Н. Г. Платонова, Б. Л. Ульянова.-Москва : [Сов. Россия], 1962.- 176 с.
13. Научная электронная библиотека. Арт-объект как специфичная художественная форма [Электронный ресурс] – URL: <http://cyberleninka.ru>
14. Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси / Т.И. Макарова.-М.: Наука, 1975г.-136с.
15. Мэттьюс Г.Л. Эмали. Эмалирование. Эмальеры / Гленис Лесли Мэттьюс, пер. с англ. – Омск: Издательский Дом «Дедал-Пресс», -2006. – 212 с.
16. Пьянков В. Г. Практические рекомендации по созданию интерьерного арт-объекта в учебном процессе для студентов творческих специальностей. // В сборнике: Дизайн и архитектура: синтез теории и практики Сборник научных трудов. II Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 272-277.
17. Сес, Н. А. Арт-объект как специфичная художественная форма / Н.А. Сес, А.Н. Щирова // Успехи современного естествознания. – 2012. Вып. 5. – С. 23-24.
18. Сиротников, Е.С. Неповторимые краски русской эмали. Меднолитая пластика XVIII- начала XX веков из частных собраний-Санкт-Петербург: Изд-во Маркус,-2004.
19. Современное искусство эмали [Электронный ресурс] – URL: http://antikclub.ru/load/club_collektors/watch/37-1-0-352.
20. Тарасова, А. Г. Проектирование арт-объектов: учебное пособие / А. Г. Тарасова.

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, – 2015. – 75 с. ISBN 978-5-8050-0575-7

21. Флеров А.В. Техника художественной эмали, чеканки и ковки/ Флеров А.В., Демина М.Т., Елизаров А.Н., Шеманов Ю.А. / Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1986. — 191 с.