

История возникновения и развития витражного искусства.

Когда сквозь высокие проемы окон проникают солнечные лучи, витражи-картины, витражи-узоры как будто вспыхивают, загораются ярким цветом, начинают светиться, преображая внутреннее пространство, наполняя его фантастической игрой цветного стекла.

Витраж - одно из самых замечательных явлений монументального искусства. Свое нынешнее название он получил от французского слова «vitrage» - стекло. Под этим термином до последнего времени понималась орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, перегородке, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет.

По данным ученых, простейшие витражи существовали уже в Древнем Египте со II тысячелетия до н.э. и в Древнем Риме - с I тысячелетия н.э. Интерес людей к светоцветовому эффекту и столь яркой символике стекол уже на самых ранних этапах обусловил включенность витража не только в обиход материальной культуры. Выйдя за ее пределы, он вскоре стал знаковым носителем определенных духовных ценностей. Почувствовав эту великую магию цветного стекла, духовные отцы ввели витражи в оборот церковной жизни, как элемент оформления интерьера соборов. По их представлению, витраж призван уберечь человека от искушения, разноцветное окно получило двойственное назначение: с одной стороны, это - «вход» в неземное царство Истины, Света и Духа. С другой - преграда, которая и защищает человека от Божественного ослепительного сияния, и не позволяет нарушить дистанцию между земным и небесным. В отличие от Западной Европы витражное искусство в России, имеет сравнительно недолгую историю. Ученые связывают ее с первой четвертью XIX в., когда в 1820 г. отечественными фабрикантами были предприняты первые опыты в столь деликатной области стеклоделания. Уже к 1900-1910 гг. витражное искусство в России, как единодушно утверждают авторы серьезных исследований, достигло расцвета. Однако революция 1917 г. прервала развитие русского витража, история которого насчитывала к тому времени лишь около сотни лет.

С момента своего появления в России витражи сразу же стали весьма распространенным украшением в интерьерах богатых русских дворянских особняков. «Мода на разноцветные окна, отмечают исследователи, пришла в Россию из Западной Европы вместе с комплексом романтических идей и представлений».

За короткий период с 1820 по 1910 гг. техника витража заметно эволюционировала, изменялась также иконография, размещение витражей в жилом пространстве. Изменения коснулись и терминологии. Если в эпоху романтизма полихромное декоративное остекление называли в России «транспарантной (прозрачной) живописью», то в конце XIX в. - «узорным стеклом», а с 1900-х гг. - так же, как и ныне - термином «витраж». Возникает справедливый вопрос: если Древняя Русь, приняв от Византии Христианство,

следовала установившемуся канону в устройстве храма и обстановке богослужения, то почему в отличие от той же Византии, где уже до XII в. витражи применялись в убранстве некоторых церквей, Россия так запоздала?

Как отмечают некоторые исследователи, отдельные опыты декоративного полихромного остекления в нашей стране носили скорее эпизодический характер, не найдя продолжения в практике древнерусского строительства. Здесь они не применялись в силу целого ряда причин: из-за природно-климатических условий, иной, чем в средневековой Европе, пространственной организации храма и т.д. Кроме того, первоначально православные традиции запрещали писать иконы на стекле из-за хрупкости и недолговечности самого материала, а значит, и образа, на нем изображенного, в котором по христианским понятиям таинственно присутствует тот, кто изображен на иконе.

В светских же постройках применение витражей зависело всецело от импорта цветного стекла, которое было тогда баснословно дорогим и редкостным. Даже в зажиточных домах окна закрывались рыбьим пузырем, промасленной бумагой и слюдой. Источники свидетельствуют о существовании расписных слюдяных «окончин» с изображением людей, зверей и птиц в геометрических орнаментах. Их и можно считать, по мнению ученых, аналогами живописных западноевропейских витражей. В XVII в., даже с появлением и развитием первых русских стекольных заводов, цветное остекление домов оставалось делом избранных. Полноценные наборные витражи нашли свое применение в домах князей Василия и Алексея Голицыных, в палатах боярина Кирилла Нарышкина и некоторых других именитых людей. Также в XVII в. расписные стекла встречались в окнах домов русской знати: например, в Коломенском дворце и «Крестовой палатке» патриарха Филарета.

Представим себе на минуту убранство этих хором: расписанные стены и потолки, блестящие изразцами печи, узорчатые ковры и резные ставни... В интерьерах богатых палат лишь окна могли оставаться бесцветными пятнами. Проблему помогли решить витражи - разноцветные стекла и собранные в узор пластины слюды, дополнившие обстановку роскошной жизни тогдашней аристократии. «Цветной свет, проникавший теперь сквозь стеклянные и слюдяные витражи, создавал особое, радостное настроение, делал интерьер уютным, дополнял красоту ярко-узорчатого убранства помещения».

Появившиеся в 30-е гг. XIX столетия двусторонние акварели на стекле, изображение на которых проявлялось только при направленном искусственном освещении, демонстрировались под звуки музыки, в таинственной атмосфере, как бы объединяя в одно целое различные виды искусств, чувств и эмоций.

Ученые сообщают, что первые русские витражи, в отличие от импортных аналогов, представляли собой «примитивную мозаику из цветных

стекол, окрашенных в массе, вставленных в оконный переплет без дополнительного декорирования поверхности. К разряду экспериментов, говорят они, относятся роспись стекла холодным способом - масляными красками и имитация витражей с помощью изображения на бумаге, прикрепленной к оконному стеклу».

В эпоху оживления российских контактов с Западной Европой витражи в строительстве и убранстве дворцов получают наивысшее распространение. Этому способствовало увлечение знати псевдоготикой, когда витражи стали неким обязательным атрибутом. Цветные окна украсили тогда многие роскошные здания, в частности, коттедж и церковь св. Александра Невского в петергофской Александрии, башню-часовню Шapelь в Царском Селе, павильон Ферма в Павловске и др. В эпоху модерна широкое распространение получают пейзажный, сюжетный, орнаментальный виды витражей. Известны «витраж-шарада» архитектора Ф. Шехтеля в особняке Рябушинского на Малой Никитской в Москве; пейзажные панно с мотивом северной, скандинавской зимы, декорирующие лестничный пролет первого этажа доходного дома страхового общества «Россия» на Большой Морской в Санкт-Петербурге; витражи гостиницы «Метрополь» и «Националы» в Москве и т.д. Эпоха готики привлекла знаменитого М. Врубеля, создавшего витраж «Рыцарь» для дома Морозовой, где, по замечанию искусствоведов, ощущается влияние традиции итальянской эпохи Возрождения.

В период расцвета эклектики витражи получают в России традиционно широкое распространение, особенно в быту. Так было уже в середине XIX в. Как бы в противовес «раскрытым» окружающей среде анфиладам классицизма расцветенное окно замыкало интерьер, отгораживало обитателей дома от внешнего мира. Цветы на подоконниках, специальные ширмочки из ткани, бумаги, художественные стекла преследовали общую цель: «не позволяли окружающей среде вторгаться во внутренний мир человека». В будуарах, курительных, ваннных, оформленных, как правило, в одном из восточных стилей, цветное стекло стало почти обязательной принадлежностью.

К началу XX в. витражи можно было увидеть не только в соборных, монастырских, приходских, домовых церквах и иных храмах, но и в государственных, учебных заведениях и даже в зданиях ряда промышленных предприятий.

Как уже отмечалось выше, современные технологии с учетом художественного опыта предшествующих эпох, вывели мастерство создания художественных витражей на новый уровень. Значительным шагом вперед стал разработанный одной американской компанией бесшовный способ изготовления витражей на любом листовом стекле путем применения двусторонней свинцовой протяжки, а также специальных витражных покрытий на основе органических красителей. Применение листового стекла сегодня позволяет использовать витраж в

стеклопакетах с соблюдением всех технологических норм, а витражи, выполненные на более мягком и безопасном акриловом стекле, можно вставлять в подвесной потолок.

Все большую популярность в современном мире приобретают методы художественного изготовления стекла без металлических протяжек, обозначающих границы цветов. Один из них - кастинг, или отливка материала, подобного известному в России «муранскому стеклу». Другой - фьюзинг, или спекание стекла. В отличие от типовых плиток, изготовленных в технике кастинг, витражи, выполненные в технике спекания, могут иметь любую форму, различную толщину и фактуру. Фрагменты такого стекла находят все более широкое применение в современных интерьерах. В частности, для создания перегородок, художественных вставок в стенах, стеклопакетов и т.д. Они могут создаваться также в виде стеклянных панно, картин, корпусов часов, светильников, столешниц, мебели и т.д.