Творчество Александры Бондаренко в контексте развития современного крымского витража

Кузнецова-Бондаренко Екатерина Сергеевна, магистр, преподаватель КИПУ «Крымский инженерно-педагогический университет» (г. Симферополь, Россия)

Рассмотрены пластические особенности работ А. Бондаренко как представителя современной крымской витражной школы, проанализированы предпосылки формирования авторской манеры, технологические аспекты и концептуальные основы художницы.

Ключевые слова: классический витраж, колорит, стилизация, композиционно-пластическое решение.

Крымский витраж, как объект исследования, остался без должного внимания искусствоведения. Поэтому изучение витражного искусства Крыма, исследование его развития и анализ витражных произведений являются необходимыми и важными вопросами.

Целью данной статьи стал анализ предпосылок формирования образных поисков и влияние творчества Александры Бондаренко на развитие витражного искусства Крыма, в частности города Севастополя.

Актуальность исследования связана со становлением специфики творческого процесса и вектора современного крымского витража на примере ее творчества.

Анализ источников, произведенный в процессе работы продемонстрировал отсутствие публикаций, в которых авторы осуществляли исследования развития крымского витража и творчество представителей крымских витражистов в частности.

Исследование определенного периода позволяет выявить ключевые моменты в историческом развитии искусства художественного витража в работах художницы. Важным стало отражение творческого пути художницы и последующих результатов ее деятельности как зрелого мастера и наставника молодого поколения художников [1,с.761].

Витраж - это не просто цветная стеклянная мозаика, которая пропускает внутрь помещения свет, - это вид искусства - создание уникальных композиций из стекла, растворяющихся в воздухе. Игра света, которая достигается при помощи сотен маленьких частиц одного целого, создает ощущение благочестия и благоговения. Как говорил Пронин А. Ф «В работе над витражом все взаимосвязано...

Место расположения витража, его роль в раскрытии образа влияют на стилистику, масштаб, колорит, выбор темы и сюжета. Важно выбрать такой технический прием, который способствовал бы более полному и разностороннему воплощению идеи и не разрушал бы архитектурной цельности сооружения. Особенно внимательным следует быть в выборе материала...» [2,с.27]. Обращаясь непосредственно к предпосылкам формирования творчества А. Бондаренко, нужно сказать, что оно происходило под непосредственным влиянием ее семьи.

Отец и мать Александры талантливые художники с высшим художественным образованием. Детство можно назвать базовым этапом в развитии творческой личности художницы. Отец - Бондаренко Владимир Юрьевич закончил кафедру монументального искусства в СанктПетербурге.

Многочисленные работы его находятся в городе Севастополе, среди самых знаменитых "Дедал" на здании штаба авиации ЧФ в г. Севастополе, скульптура Орла в бронзе для памятника "Балаклавского сражения 1854г" (совместная работа с дочерью), автор реконструкции и монументально-декоративного оформления Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г" . Мать — Шаповалова Тамара Петровна, художник по керамике и стеклу.

Родилась Александра Бондаренко в городе Севастополе 9 июня 1966 года. В 1990 году закончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной (сейчас СпбГХПА им. Штиглица), факультет декоративно-прикладного искусства, кафедра керамики и художественного стекла.

Художественное стекло привлекало Александру с молодых лет. Родители с детства привили интерес к этому материалу и к искусству в целом. Большое трудолюбие, неторопливость и сосредоточенная целеустремленность, желание раскрыть все секреты профессионального мастерства уже в первые годы учебы принесли ей уважение одноклассников, а также признание и авторитет у преподавателей. Среди педагогов были такие выдающиеся художники как Самошкина В.П., Пеллипенко А.И., Энтелис Ф.С. Итогом данного студенческого этапа стала дипломная работа. Первоначально она планировалась как инсталляция в санаторий Форос, но с распадом СССР данная тема была переформулирована в другом ключе. Так родилась новая работа «Музыка моря». Она полностью выполнялась в гутной технике на заводе «Гусь Хрустальный», под руководством Курилова А. С.

После защиты дипломной работы А. Бондаренко вернулась в родной Севастополь, где продолжала осваивать технологию витража в мастерской своих родителей. Как отметил Радомский Н. Т. «Наряду с декоративными характеристиками, физические свойства стекла, связанные с его проницаемостью светом, прозрачностью и светоотражательными способностями используются комплексно, в зависимости от заданных требований и условий функционального комфорта»[5,с.98]. Именно этого и добивалась художница в своих работах. Безусловно питерская академия искусств (одна из самых сильных в мире) колоссально повлияла на дальнейшее творчество художницы, сильный рисунок наравне с богатым колоритом делают работы А. Бондаренко настоящими произведениями искусств.

В начале 90-х годов была участником городских, республиканских, общесоюзных и международных выставок, что дало возможность поступления в молодёжную секцию НСХУ (национального Союза Художников Украины, 1991г.) В 1992 году Александра вступила в НСХУ. В настоящее время выставки осуществляются редко, так как витражи монтирует сразу на объекты и выставлять их в галереях не позволяют монументальные размеры. «У меня пожизненная выставка» - говорит художница.

Нужно отметить самые 2 известные и значимые работы А.Бондаренко, с которых начался новый этап в ее творчестве: в 1994г. был осуществлен первый серьезный заказ - 24 витража, выполненный из цветного стекла в классической витражной технике, декорированный холодной обработкой - пескоструем, в здание Промнвестбанка г.Севастополя, до этого были витражи в детских садах и школах. В 1991 году была выполнена серия (8) витражей в детский садик (стилизиция цветов, растительная тематика).

Годом позже, в 1992 году художница закончила работу над витражами в общеобразовательную школу, композиция которых была посвящена на морской тематике. В 1994

году был осуществлен проект из 24 витражей на лестничный проеме в Проминвестбанке (цветное стекло, свинцовая пайка, пескоструй).

С 1998 года А. Бондаренко начала заниматься преподавательской деятельностью. Работает в основном с детьми дошкольного возраста, делая упор на развитие мелкой моторики, на логопедический и офтальмологический профиль, основываясь на знания полученной профессии художника. С 2000 года художница выполнила работу для музея строителей ЧФ РФ (витраж и люстра), филиала МГУ им Ломоносова в г. Севастополе (витражи и светильники из цветного стекла, свинцовая пайка), Штаба Черноморского Флота РФ (семиплоскостной витраж, цветное стекло, свинцовая пайка, моллирование), памятник Балаклавскому сражению 1854г. (скульптура двуглавого Орла, бронза). В 2000 году в Музей Военных строителей, вместе с отцом сделали огромную люстру «Космос» (рис.1) и витраж посвященный строителям черноморского флота. Нужно отметить, что композиционно-пластическое и техническое исполнение как витражей так и люстры очень гармонично вписались в интерьер музея, отвечая его концепции, благодаря предложенной художницей стилизации и выбором колорита работы.

В творчестве Александры прослеживается поиск нового пластического языка, через который проявляется ее индивидуальность. Рис.1. Люстра на тему "Космос" в музей военных строителей ЧФ РФ, 200см на 200см, стекло, латунь, точили из гильз, 2000г. Рис.2. Витраж "Севастополь" в филиал МГУ им Ломоносова в г. Севастополе, 2003г., цв. стекло, свинц. пайка Рис.3. Витраж "Москва" в филиал МГУ им Ломоносова в г. Севастополе, 2003г., цв. стекло, свинц. пайка 2002 году, в филиал МГУ г. Севастополя, А. Бондаренко выполнила два витража на тему Москвы (рис.3) и Севастополя (рис.2). В этих работах мы видим оригинальную стилизацию достопримечательностей двух городов, выдержанные в одном стиле, но разные по колориту, "Севастополь" — выдержан в спокойных тонах, а "Москва" более контрастная. Художница передала разные характеры городов не только с помощью узнаваемых объектов, но при помощи различных колоритов. Этот ход присущ художнице во всех ее работах, она цветовой гаммой помогает зрителю уловить сюжет и настроение картины.

Целостность композиционных решений, четко продуманная система цветовых наполнений площади работ, которые удачно гармонируют друг с другом, монументальность и статичность изображения — все это присутствует в данных витражах. В композиции присутствует строгая логика и гармония, основанная на равновесии цветовых сочетаний.

Работы художницы можно сказать словами львовского искусствоведа Галины Хорунжи: «В раскрытии эстетики материала художник предвидит возможность отображения внутреннего состояния, не только автора, но и зрителя. Эта идея является сквозной для витражных объектов, предназначенных для дополнения и выразительности архитектурного пространства. Именно поэтому витраж активно трансформируется и взаимодействует со средой, как с интерьером, так и с экстерьером, отображает настроение сооружения, благодаря этому органично входит в нее»[3].

Подчеркнем, что работы А. Бондаренко свидетельствуют о важной тенденции, связанной с особенностями творческого процесса - внимание к профессиональному росту, что позволяет творить философские и насыщенные интеллектуально произведения. Художница стремится к тому, чтобы витраж перекликался с конкретной архитектурной формой.

В первую очередь это означает формирование единой эстетической среды, раскрывающейся в сложном взаимодействии архитектурных и витражных составляющих. Масштабные

закономерности витража проявляются в мерности и ритмике композиционного построения сюжета, соразмерности главных и второстепенных элементов.

Кроме того нужно отметить такие характерные черты, присущие ее творчеству как декоративность и стилизация. В 2012 году началась работа над витражами в Собор Святого Николая, самая большая и значимая работа художницы. Витражи монтировались в четыре окна, каждое размером 5 м². Это тематические витражи, со смысловым религиозным значением изображения: первый витраж, расположенный над Алтарем на тему - «Воскресение», второй установлен над входом в Храм - «Страшный суд» и два витража «Ангел Хранитель», 3 расположенные друг напротив друга.

Это была очень сложная работа и в технологическом плане и на стадии эскизирования. Художнице пришлось изучить очень много литературы, в основном, конечно Библию. Предложенные образы стали логическим результатом поисков композиционной структуры, характера стилизаций и демонстрирует органичное объединение лучших разработок автора. Это самый значимый этап изменил мировоззрение Александры. Когда был установлен последний витраж художница поделилась впечатлениями о проделанной работе «Фактически за год мы создали четыре витража, и день для меня сегодня очень значимый, потому что это итог, итог работы. Работа над витражами для меня – это как молитва. Я вспоминаю, что со мной творилось при изготовлении первого витража. Я вспомнила всю свою жизнь, слезы мешали мне работать. Я плакала и я понимала, что это идет очищение перед началом такого великого труда» [4].

Александра Бондаренко работает в основном в технике классического витража, в некоторых работах применяет технику пескоструя (ПромИнвестБанк), фьюзинга и моллирования (детский садик). В крупные работы мастера монтируют металлический каркас, который изготавливают по эскизам автора, а потом к нему припаиваются элементы витража. Это делается для того, чтоб со временем витраж не начал прогибаться под собственной тяжестью. Стекло в основном используется брянское «некоторым стеклам уже по 40 лет, остались еще с папиных запасов, жалко только что у них КТР разное, что не позволяет нам спекать их между собой»^і. Анализируя работы А. Бондаренко нужно отметить, что они не только профессиональны в технологическом исполнении, они излучают выразительность, цветовую чистоту, каждая работа выражает яркую индивидуальность мастера.

Оригинальная стилизация и декоративность образов, сочетание фактур, цветовое и пластическое решение работ - все это характерно для творчества А. Бондаренко и делает ее работы узнаваемы. В Севастополе она является практически монополисткой в витражном искусстве, что возлагает на нее огромную ответственность в плане развития этого вида искусства, с которой она превосходно справляется благодаря своему профессионализму и увлеченности своей профессией.

Нужно обратить особенное внимание на отображение в ее работах ощущения контекста окружения, а также традиций крымского искусства, которое получило свое отображение в отдельных мотивах и колоритах работ.

Таким образом можно констатировать тот факт, что творчество А.Бондаренко демонстрирует характер новаторского видения путей и перспектив развития крымского витража через творческий поиск и усовершенствование технологических аспектов.

^і Интервью автора с А.В. Бондаренко, 2014 год.

Литература:

1. Р. Семенюк. Творчество Александра Звира: тематические поиски и технологические новации / Р.Семенюк//Народоведческие тетради. –№ 4 (112).– Львов.2013.– С.761.
2. Г. В. Тищенко А. Ф. Пронин. Проектирование современных витражей и технология их изготовления: Учеб. Пособие/Г. В. Тищенко. -К. : УМК ВО, 1989. –С. 27.
3. Хорунжа Г. Творчество Ореста Принады: идея-форма-образ / Г. Хорунжа. – Режим доступа. – <http://artesanmanas.in.ua> (дата обращения 09.01.2015).
4. Севастопольский новостной портал // [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – <http://sevastopol.su/news> (дата обращения 05. 01. 2015).
5. Радомский Н. Т. Технология витража: «Стиль Тиффани» / Н. Т Радомоский// Вестник ХДАДМ. – №11. –Харьков: ХДАДМ, 2007. – С. 98.
6. Использованные в статье фотографии предоставлены Бондаренко А.В.