

Проектная работа
(семейный исследовательский проект)

Тема:

**«Витраж:
когда свет играет цветом»**

Авторы: Назаренко Павел (ученик 3 класса «А»)
Назаренко Светлана Александровна (мама)

Руководитель: Кудрявцева Светлана Ивановна

Москва 2012г.
Аннотация

Тема:	«Витраж: когда свет играет цветом».
Авторы:	Назаренко Павел (3 «А») Назаренко Светлана Александровна (мама)
Руководитель:	Кудрявцева Светлана Ивановна
Актуальность:	Первые упоминания о витражах уходят далеко в глубь веков. Никто из историков не берется предположить, когда и где появились витражи. В этом виде искусства были периоды расцвета и упадка, но по сей день, он не утерял своей актуальности. Сегодня витраж как искусство изначально монументальное возвращается и в общественные интерьеры.
Проблема:	Витражи способны оказывать эстетическое влияние на человека.
Предмет исследования:	Витраж как особенный вид монументальной живописи.
Гипотеза:	Витраж в помещениях, где он установлен, всегда притягивает взгляд. Он обладает необычной декоративностью, недоступной другим материалам. Игра цветов прозрачного стекла усиливает художественное воздействие витража.
Цель:	Изучить историю витражей и ознакомиться с современными направлениями витражного искусства.
Задачи исследования:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исследовать предысторию витража. 2. Выявить причины применения витража в архитектуре. 3. Рассмотреть символику витража средневековой эпохи. 4. Изучить исторические и современные особенности витражного искусства. 5. Ознакомиться с вариантами использования витража в современном интерьере.
Методы исследования:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изучить специальную и методическую литературу. 2. Найти примеры использования витражей в архитектуре и интерьере. 3. Рассмотреть и освоить некоторые технологические приемы росписи по стеклу.
План работы:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Собрать материал об истории и развитии витражного искусства. 2. Сделать фотографии витражей на зданиях в Москве. 3. Провести эксперимент по освоению росписи стекла.
Краткое описание:	Искусство витража берет свое начало в далеком прошлом. Средневековые витражи стали подлинными произведениями искусства, неотъемлемой частью строго продуманного монументально-декоративного убранства зданий. Применявшиеся главным образом в декоре церквей и монастырей, постепенно витражи проникают в жилые и общественные здания. С течением времени их композиция, рисунок и техника исполнения непрерывно совершенствовались. В своем исследовании я изучу особенности видов и техник витража.

Содержание

	Стр.
Введение.....	4
1. Что такое витраж?.....	4
2. Самые первые витражи.....	6
3. Витраж в России.....	16
4. Виды витражей.....	18
5. Заключение.....	22
Список литературы	
Приложение 1 (Примеры витражей)	
Приложение 2 (Практическая работа)	

Введение

Витраж – произведение декоративного искусства, которое известно с древнейших времен. Представляет собой композицию из материала, пропускающего свет (как правило, стекла), изображающую сюжет или орнамент.

Тот, кто хоть раз увидит витраж, вряд ли не обратит на него внимания. Он привлекает к себе внимание переливом ярких красок и игрой света. Он очаровывает и завораживает. Так произошло и со мной. Я не мог отвести взгляд от витража, смотрел на него как зачарованный. Он вызвал у меня желание больше узнать об этом виде искусства.

В своей работе я буду исследовать предысторию витража; попытаюсь выявить причины появления витража как вида искусства; рассмотрю символику средневекового витража, начиная с романской эпохи и заканчивая эпохой возрождения; а так же изучу особенности современного витражного искусства.

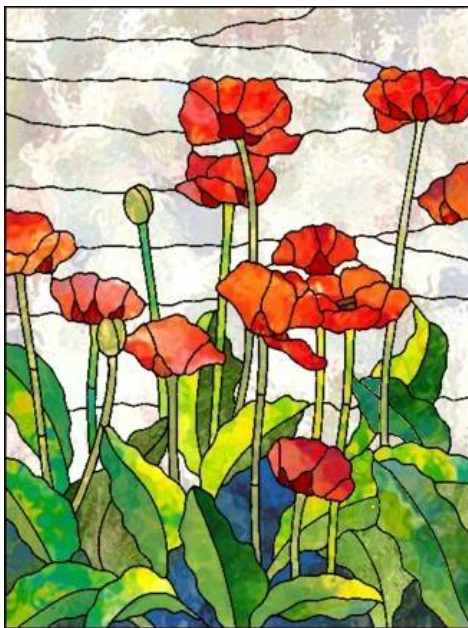
Так же мне предстоит разобраться в применении различных техник для изготовления витражей; провести эксперимент, применяя одну из техник для создания моего витража и найти доказательства использования витражей в современном интерьере.

*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...*

Что такое витраж?

Витраж - стеклянная картина, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или на стекле, чьи краски никогда не меркнут и не тускнеют. Слово «витраж» произошло от французского *vitre* — стекло. Несмотря на то, что витражи принадлежат к числу самых прекрасных и привлекательных произведений средневекового искусства, долгое время им не придавали такого значения, как фрескам или произведениям живописи. Уникальные эффекты витража объясняются прозрачностью его основы – цветного стекла; использовавшаяся же для прорисовки контуров черная краска была непрозрачной.

Истоки этого вида изобразительного искусства восходят к поздней античности.

Витраж «Маки»

В ходе исследования я узнал, что технология производства витражей окончательно сформировалась только к одиннадцатому веку. Как и всякий художник, витражист начинал свою работу с эскиза. Эскиз изготавливался в соответствии с пожеланиями заказчика и представлялся на одобрение. Если композиция устраивала заказчика, витражист переходил к главной части работы: переносил эскиз на деревянные панели тех же размеров, какие должен был иметь готовый витраж. Затем он наносил на этот рисунок основные контуры, по которым куски стекла предстояло скрепить свинцовыми полосами, и подбирали краски для стекла. Далее неокрашенное стекло разрезали на фрагменты в соответствии с эскизом и, наконец, окрашивали. В зависимости от традиции, сложившейся в той или иной мастерской, на стекло

наносили сначала либо контуры, либо жидкую краску. И уже в последнюю очередь художник придавал форму и глубину складкам одежд, лицам, рукам персонажей и предметам.

Далее шел еще более трудоемкий процесс – скрепление кусочков стекла. Некоторые окна превышали в высоту семь метров – для таких габаритов использовались специальные крепежные конструкции. Такие большие окна делили на панели площадью несколько квадратных дециметров, которые прикреплялись к расположенной снаружи металлической решетке.

Самые первые витражи

Историки не могут назвать точный период возникновения витражей. Обычно историю витражей начинают с рассказа Плиния о случайном открытии стекла Финикийскими моряками, потерпевшими кораблекрушение. Моряки устанавливали посуду для приготовления пищи на блоки из соды. К утру жар костра растопил соду, и из расплава песка и соды после остывания образовалось стекло. Однако, нет основания утверждать, что витражи появились вскоре после изобретения стекла, хотя развитие этого вида искусства определялось успехами стеклоделия.

Я выяснил, что прототипом витража является не что иное, как стеклянная мозаика, для которой используется цветная смальта — непрозрачное стекло.

Только требования к витражному стеклу изначально более строгие чем, например, к мозаичной смальте: во-первых, стекло должно быть относительно прозрачным; во-вторых, стекло должно быть в виде тонких листов.

Давайте попробуем разобраться в средневековой символике и выяснить ее мотивы. Рассмотрим три основные эпохи: *романскую, готическую и ренессанс*.

Изучим особенности витражного искусства в каждой из этих эпох. Узнаем, какие краски преобладали, какой орнамент использовали мастера, какие технологии применяли для усиления художественного воздействия витража.

В Европе, первое известное использование витража, было зафиксировано при строительстве церквей. Монах Теофил, живший в XII в., писал в своем трактате об искусстве: «Украшая потолки и стены храма различными изображениями и красками, ты тем самым являешь глазам верующих небесный рай».

В средневековую эпоху на витражах изображались сцены из Библии, они стали олицетворять христианскую мифологию. Огромные стеклянные окна с изображениями Христа и персонажей Библии начали появляться в окнах французских и немецких церквей.

Причиной этого, скорее всего, стало то, что свет, проходя через витраж, окрашивается в его цвета и создает особую эмоциональную атмосферу, что особенно важно именно в храмах.

Наряду с сюжетными композициями было распространено изображение символической розы, как, например, в соборе Парижской Богоматери.

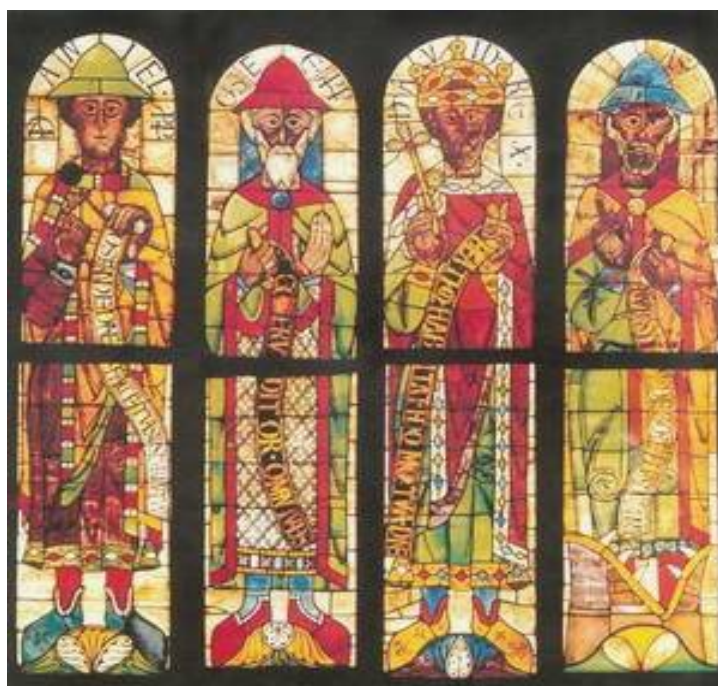
Собор Парижской Богоматери

Самым древним из уцелевших образцов витражей считается голова Христа из Вейссембургского аббатства в Эльзасе, Германия.

«Голова Христа» из Вейсsembургского аббатства в Эльзас, Германия

Самыми старыми законченными витражами Европы считаются несколько фрагментов из Аугсбургского Собора. В изготовлении этих витражей использовалась техника закрашивания и тонального оттенения.

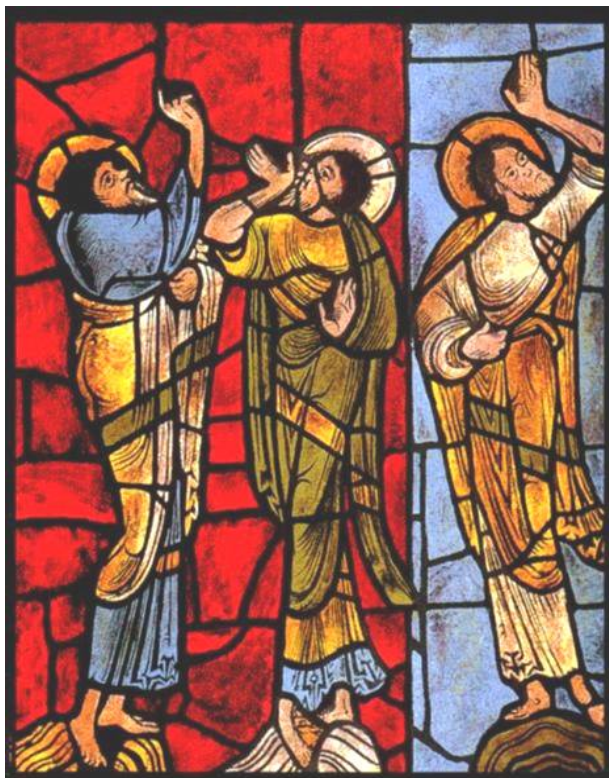

Витражи из Аугсбургского собора, 1100 г. Германия

В начале первого тысячелетия нашей эры в архитектуре стало значительно больше элементов, которые украшали витражами. И появились они опять-таки в соборах, где толстые стены вынуждали делать большие окна. Вот их-то в первую очередь и стали украшать витражами.

Мадонна с младенцем из церкви Св. Троицы в Вандома

Расцвет применение витражей получило в романский период (1050-1200 гг.). Большие окна, свойственные соборам того периода давали большой простор для фантазии художников. Вначале в таких витражах использовался геометрический или растительный орнамент с преобладанием красного и синего цветов. Постепенно рисунок усложнялся, в нем появились человеческие фигуры.

Витраж представляет собой главный вид художественных изделий из стекла и в Готическую эпоху (1200-1350 гг.); отчасти это объясняется тем, что, в отличие от романской архитектуры, в готических церковных зданиях увеличивается площадь окон.

По сравнению с романскими витражами в готических отмечается более глубокий цвет. Так, синие цвета темнеют, а неокрашенные стекла появляются изредка и служат для получения блестящих точек. При этом ради экономии часто применяются гризайли, и не только в бордюрах, где они используются для наносимого кистью растительного орнамента, но также и для фонов.

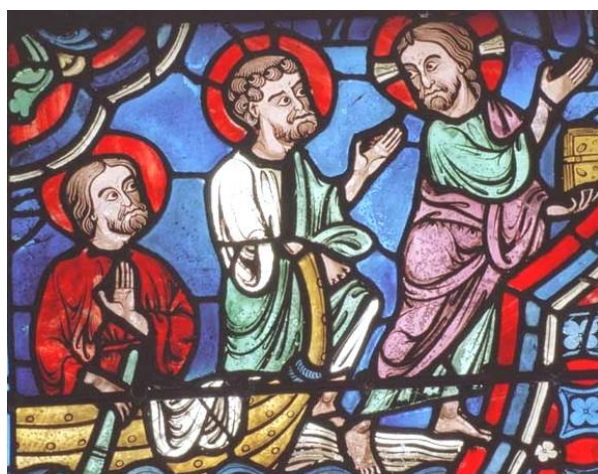
В XII в. целью витража было освещение, в XIII в. его функция меняется: он призван украшая поучать. На большой высоте мы часто видим изображения людей в крестоцвете, помещенные под аркадой или под сводом. Чисто орнаментальные элементы встречаются все реже.

Новым этапом в развитии изготовления витражей считают витражи в Королевской церкви аббатства Сен-Дени. Здесь в витражные панно были включены не только фигуры, но и текстовые жизнеописания Христа, Марии и прочих святых.

Следует также обратить внимание на один из самых прославленных памятников живописи на стекле — ансамбль витражей в окнах Шартрского собора во Франции.

Этот монументальный ансамбль витражей отличается необычайным красочным богатством, и почти полностью сохранился до наших дней.

«Христос идет по воде». Витраж собора в Шартре

Один из витражей Кельнского Собора

В эпоху Ренессанса (1350-1500 гг.), модернизировались традиционные технологии витражного дела. Широкое распространение получает прием «гризайль» - от французского слова «gris» - серый. Он состоит в нанесении одной краской, черной или коричневой, во всех тональных переходах, от темного до светлого. В этой манере расписаны витражи Кельнского собора.

Не меньшее значение в развитии витражной техники имело и другое нововведение – изобретение желтой (золотой) краски для стекла.

Был открыт новый красящий препарат, серебряная протрава, что позволило совершить переворот в техническом и эстетическом развитии жанра. Впервые появилась возможность нанесения отчетливых насыщенных тонов прямо на поверхность стекла.

В период расцвета этого искусства стали создавать не просто витражи, расписанные сюжетами, а целые циклы. Орнамент и сюжетная живопись пересекаются: орнаментальные узоры дополняют и продолжают сюжет. Рисунки максимально усложнились, проявилось богатство оттенков в передаваемых картинах.

Самые великолепные витражи того времени – это стекла окон церкви Монморанси.

В основе изображения можно увидеть религиозные сюжеты. Однако святые очень сильно похожи на обычных людей со всеми реалистическими особенностями создания портрета.

Получив широкое распространение в средние века, этот вид искусства процветал на протяжении многих столетий с тем, чтобы в XVII веке потерять свое значение. Именно в это время начали появляться новые стилевые направления - "барокко" и "рококо". В начале XIX века в некоторых странах делались попытки возрождения витража, технологии производства стекла и красок, а также техники исполнения, однако безуспешно.

Неоготика и Арт Нуво (XIX-XX вв.)

На первых порах возрождение готического витража проходило параллельно с другими средневековыми и готическими ремеслами. Получив первоначальный толчок неоготического стиля, в течение века витраж сумел занять видное место в арсенале декоративных средств художников и дизайнеров. Образовался зажиточный класс, представители которого могли позволить украсить цветными витражами свои дома.

Развитие рынка цветного стекла привело к возникновению таких крупных дизайнерских фирм, как «Моррис и К» в Лондоне и «Тиффани Студиос» в Нью-Йорке. Как ни проходил процесс возрождения и восстановления технологических секретов, так или иначе к концу века витражное стеклоделие полностью интегрировалось в общественную и частную архитектуру и декор.

«Ной и ковчег». Витраж работы мастерской Уильяма Морриса, 1865. Церковь Всех Святых, Великобритания

Одним из наиболее авторитетных дизайнеров XIX века по праву считается Уильям Моррис. Полноценное возрождение витражного искусства в девятнадцатом веке было невозможно без вклада Морриса и работавших с ним дизайнеров и мастеров, особенно Берн-Джонса.

Возвратив витражное искусство к жизни, художники начали отходить от готической модели. Те, кого привлекали новейшие стили, стали использовать

витражи для выражения общей эстетики дизайна. В последнее десятилетие века дизайнеры старались объединить все декоративные искусства в одно гармоническое целое.

«Элайн». Дизайн Бёрн-Джонса, исполнение «Моррис и К...» 1870 г.

На этой «питательной смеси» расцвел стиль Арт Нуво (другое название этого стиля - Модерн), захлестнувший мир потоками международных выставок.

Самыми заметными фигурами витражного искусства Арт Нуво стали Джон Ла Фарж и Луис Комфорт Тиффани.

Джон Ла Фарж "Рыба и цветущая ветвь"

Эти американские художники и бизнесмены не только смогли воспроизвести старинную технологию и придумать новые методы оплёта стекла, но и сделать витражи модной тенденцией. Их особой гордостью стало опаловое стекло, которое имитировало средневековое, с пузырями, затемнениями и неоднородным цветом. Именно эти изъяны обеспечивали особое преломление лучей света и создавали эффекты, характерные для настоящего оригинального витража.

В XX веке модернисты полюбили витраж за его откровенную чувственность и создали свои образцы, полные страсти и изыска. А позже художники-монументалисты в своих работах использовали свойство витража выглядеть торжественно и грандиозно.

Именно эта многогранность витража позволяет современным дизайнерам использовать его и для оформления больших площадей и квартирных интерьеров. Сегодняшние мастера витражного дела вооружены современными технологиями и памятью прошлых веков.

Сегодня назначение витражей разнообразно: они являются богатым декоративным украшением зданий и отдельных помещений, заменяют оконные стекла и дверные филенки, пропускают свет и дают возможность изолировать помещения первых этажей от посторонних взглядов.

Витражи в России

Витражное искусство имеет в России сравнительно недолгую историю. В средневековых русских постройках и в архитектуре XVIII века витражи не были распространены. Обнаруженные факты их использования в это время крайне незначительны, образцы цветного декоративного остекления не сохранились.

Алтарный витраж с изображением Богоматери, С.-Петербург, 1900-е гг. Фрагмент

Пришествие витражей в Россию, как и все нововведения, позаимствованные из Европы, приходится на правление Петра Великого. Однако до середины XIX века практика использовать витражи, как средство религиозного оформления храмов, не имела места. Причин тому, как нам кажется несколько. Первое: отсутствие производства цветного стекла. Второе: холодный климат, а также относительно малое количество солнечного света по сравнению со странами Западной Европы, что не позволяло использовать в храмах высокие и большие окна. И наконец, третье: предубеждение православных церковных авторитетов, что почитаемые лики святых, не могут быть нанесены на такой хрупкий материал как стекло.

Но «стеклянная икона» имеет одно существенное преимущество перед изображением на непрозрачной основе (фреска, мозаика). Солнечный или искусственный свет, проникая сквозь витраж, придает изображенному образу святого особое, неповторимое другими средствами «сияние».

Таким образом, идея использовать стекло, как средство религиозного оформления в России, должно было рано или поздно состояться, и это произошло в середине XIX века.

К этому времени, большое количество россиян уже путешествовало по Европе, и они были поражены красотой витражей местных храмов, в стране появились мануфактуры по производству цветного стекла, церкви стали отапливать.

В 1847 году при строительстве Исаакиевского собора в Петербурге в алтарном окне был установлен витраж - образ Воскресения Христова, сделанный из цветного стекла. Витраж-икона произвел на всех огромное впечатление.

Алтарный образ «Воскресение Христово» в Исаакиевском соборе, Санкт-Петербург. 1843 г.

На протяжении XIX — начала XX вв. запрестольные стеклянные иконы-витражи были установлены в сотнях православных храмов по всей территории России, но наибольшее количество витражей можно встретить все же в Петербурге: Зимний дворец, Пажеский корпус, усыпальница в Петропавловской крепости, церковь Спаса-на-крови, Академия Художеств. Всего, пожалуй, и не перечислишь.

Промышленное изготовление витражей началось в России в конце 1890 года. Перед первой мировой войной в Петербурге работало не менее 20 витражных мастерских. Мастерские работали как на привозном стекле, так и на отечественном. 1917 год положил конец развитию витража в истории российского искусства.

Виды витражей

Витраж — это уникальный вид искусства, имеющий множество разновидностей. Их можно условно разделить на виды в зависимости от технологии производства. Я расскажу о некоторых из них.

Классические витражи — это набор цветных стекол, вырезанных по определенному рисунку, скрепленных специальным свинцовым, медным или латунным профилем со стальными вставками. Роспись выполняется специальными красками с обжигом при температуре 350 градусов. Она не выгорает и не стирается долгие годы.

Фрагмент витража из Аугсбургского Собора, Германия

Расписные витражи — витраж получается в результате росписи стекла специальной краской. Витражи начали расписывать красками в XIV веке в эпоху Готики. Для этого применялись натуральные краски на минеральной основе. Таким способом расписаны практически все витражи в готических храмах. Это классика. В настоящее время применяют акриловые краски.

Эскиз расписного витража

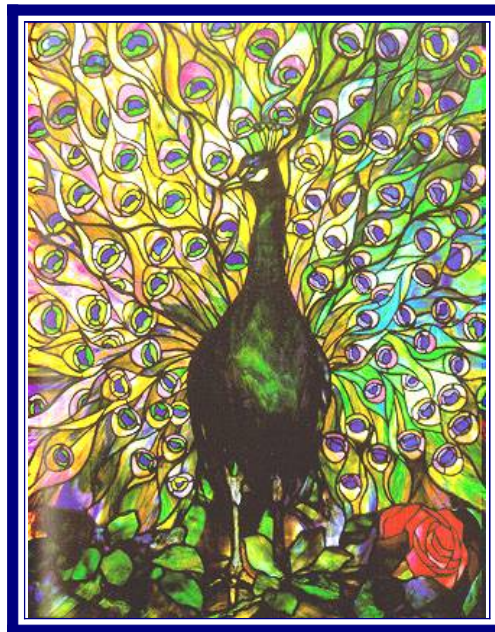

Готовый расписной витраж

Витражи Тиффани – революционные изменения в изготовлении витражей, в конце XIX века, внёс человек по имени Луис Комфорт Тиффани.

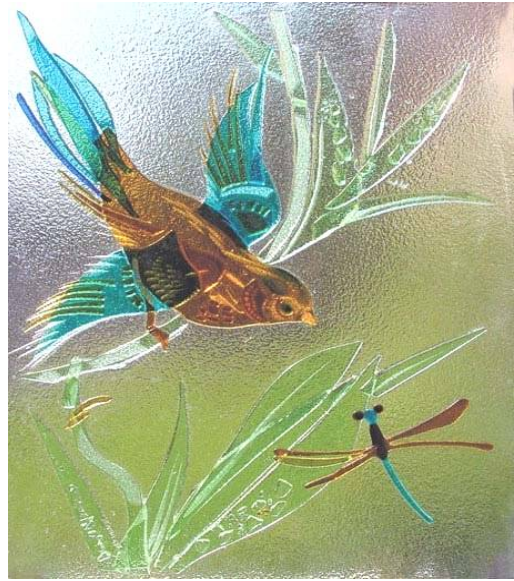
Он изобрёл новую технологию производства витражей, когда стеклянные детали витража оборачивают медной фольгой, спаивают оловом и покрывают патиной. Витражи стали изящнее, но при этом и прочнее. Эта витражная техника сегодня так и называется – витражи Тиффани.

Витраж Тиффани "Павлин", 1910 год

Фьюзинговые витражи («фьюзинг» – спекание) – это витражи, получаемые методом спекания или даже сплавления элементов стекла разного цвета, уложенного на цельную стеклянную подложку. Спекание происходит в печи

при температуре 850 градусов. Готовое изделие имеет необычную волнистую поверхность. Первые фьюзинговые витражи были получены немецким мастером стекла, а сама технология стала популярной во всем мире в 90-х гг. XX века.

Пескоструй – холодная обработка стекла, повреждение поверхности стекла песком за счет большого давления песок вылетает на незащищенную поверхность стекла. Для защиты стекла в тех участках, где оно не должно быть повреждено используется специальная мастика.

Разновидность таких витражей – витражи с глубокой выработкой на толстом стекле 6-8 мм. Они могут быть многоуровневыми и, следовательно, объемными.

Пленочные витражи – для изготовления витражей сначала разрабатывается необходимый рисунок, потом вырезаются отдельные элементы витража из цветной пленки, а затем, наклеиваются на стекло и собираются в единый рисунок. Пленочные технологии родились в Америке.

Комбинированные витражи изготавливаются путем комбинации разных технологий. Например, фьюзинг и расписной витраж.

Заключение

В своем исследовании мне удалось доказать, что витраж в помещениях, где он установлен, всегда притягивает взгляд. Он обладает необычной декоративностью, игра цветов прозрачного стекла усиливает художественное воздействие витража.

До сих пор витражи не потеряли своей актуальности. Напротив, если раньше они украшали храмы и дома только состоятельных людей, то современность сделала витражный декор вполне доступным. Обширно сегодня и применение витражей в интерьерах домов. Это не только окна и двери, но и межкомнатные перегородки, ниши и панно, светильники и даже мебель.

Современная эпоха разнообразила и технологию изготовления витражей. Она постоянно совершенствуется, мастера продолжают экспериментировать с новыми материалами и инструментами, и мастерство художественных витражей постоянно растет.

Примеры витражей

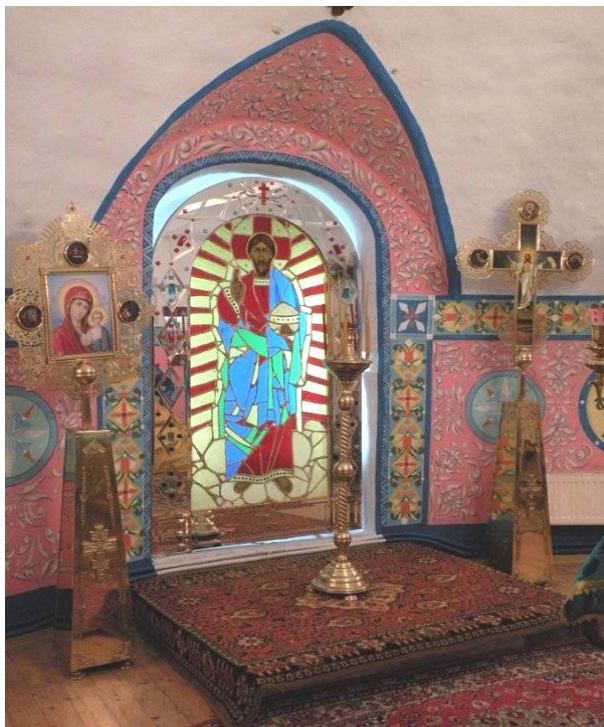
Яковлевский храм Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом

Это храм действующий, в нем находятся мощи ростовских святых Авраамия и Димитрия. Нам очень понравилась игра света, проникающего через цветные витражные стекла. Сам витраж сфотографировать не удалось, слишком высоко он был расположен.

Церковь Всех радостей скорбящих в Ростове. Витражи в оконных проемах.

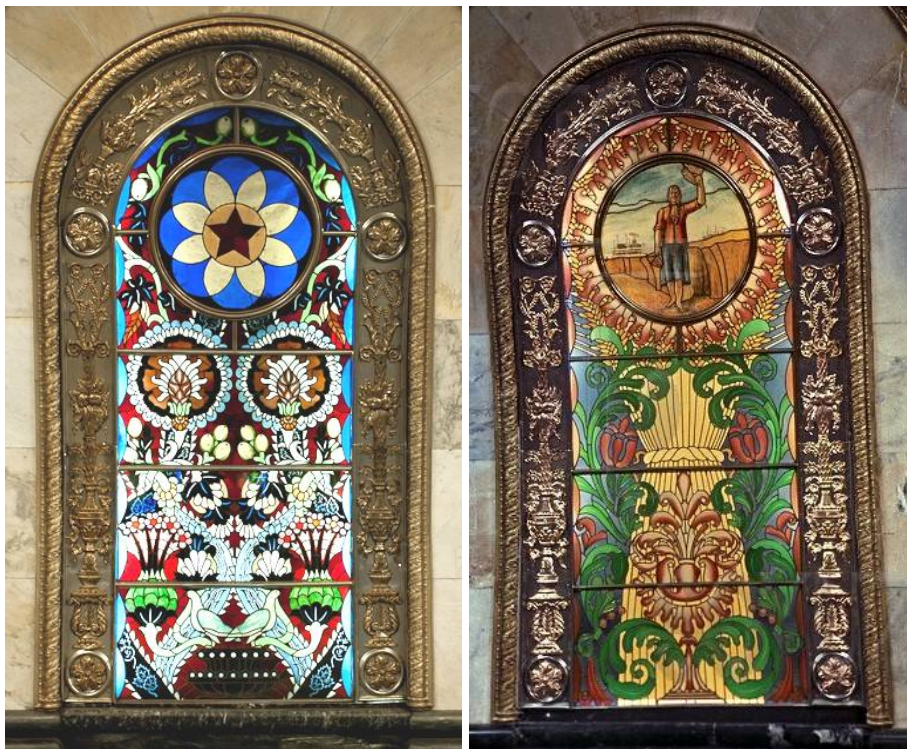

Витраж в г. Боровск Калужской области. Храм в честь святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Алтарь с ростовым изображением Спасителя

Витражи в зданиях Москвы

Станция метро «Новослободская»

Витражи станции метро «Новослободская»

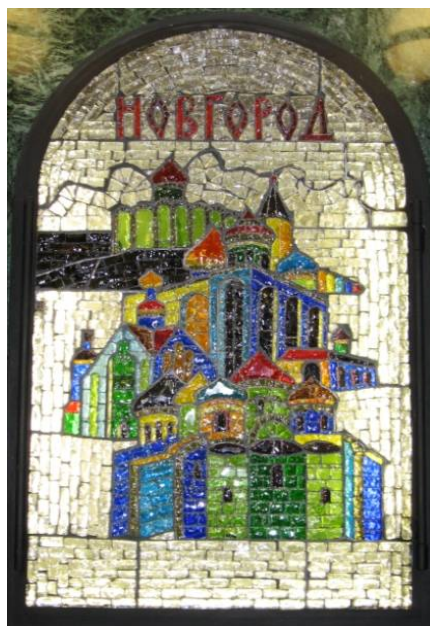
Витражи на станции «Новослободская» изготовляла группа старых рижских мастеров, изначально занимавшихся оформлением костелов.

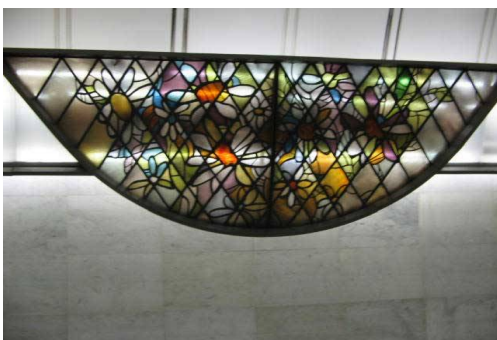
Витраж станции метро
«Шаболовская»

Витражи на станции метро «Трубная»

Сделал Зураб Церетели, он изобразил города «Золотого кольца» России.

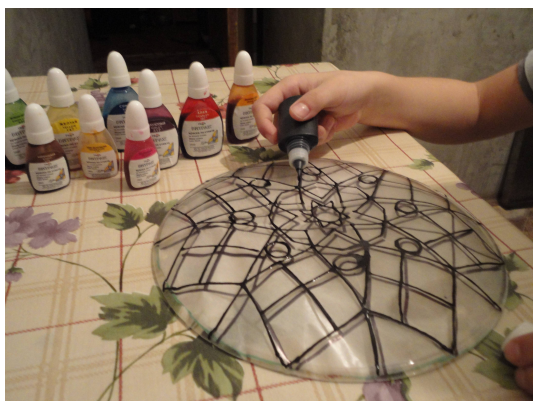

Витражи на станции метро «Цветной бульвар»

Такие витражи находятся в фойе зала. Этот витраж находится в торце переходного зала.

В качестве эксперимента я решил сделать витраж самостоятельно.

Сначала контуром наносим рисунок с шаблона на поверхность.

Витражными красками разукрашиваем рисунок.

Краски высохнут и все готово!!!

Литература:

Н.М. Сокольникова «Краткий словарь художественных терминов»
www.steklo-art.ru www.artclassic.edu.ru <http://blog.kp.ru> <http://anysite.ru>
Источник: megatavr.com Витражи в России www.vitroart.ru
<http://www.palaceofglass.ru>