

Что можно разглядеть сквозь стекла и маску?

Венецианское искусство известно по всему миру, но, разумеется, наибольшую любовь завоевали невероятной красоты маскарадные маски и муранские изделия из стекла. А что же с этим делом обстоит в других странах? Многие исторические сведения рассказывают нам о жизни искусных мастеров и их укладе жизни. Но красноречивее могу быть лишь только их произведения. Никакие другие сохранившиеся документы не могут рассказать нам многое о жизни любого народа. Сегодня мы с вами рассмотрим эти интересные темы, а также проведем параллели между российским искусством масок и стеклянных изделий и итальянским. В моей работе упор сделан на особенностях, нежели чем на методах производства, поскольку их несложно найти самому. Мне больше хочется рассмотреть значение работ и поделиться с вами своими мыслями.

Начнем со стекольного искусства России. Известно, что во времена правления Петра I много иностранцев приезжали работать в Россию. Так в России зародилось представление о стеколodelии. Огромный вклад в развитие на начальных этапах вложил легендарный деятель науки Михаил Васильевич Ломоносов. Он разработал более 1000 оттенков стекла и провел огромную работу над своим произведением, в котором отразил важность стекольного производства. Позже ему выделили средства на создание стекольного завода, где большую часть занимала химическая лаборатория, в которой ученому удалось раскрыть секрет цвета «золотой рубин», прежде известный лишь Иоганну Кункелю. Так и появился Императорский стекольный завод, но к сожалению, завод не смог долго просуществовать. Однако, стоит непременно отметить, что сам Карл Иванович Росси (в Италии известный как Carlo di Giovanni Rossi) сотрудничал с Императорским стекольным заводом.

В общих чертах история стекольного ремесла каждой страны похожа. Там наблюдаются схожие тенденции изменения изделий, их производство и развитие. Известно, что чтобы дело получалось хорошо, его необходимо любить. Это требование как никогда самое высокое к мастеру в России. И это правда. Мастера из Гусевского завода, Дятьковского, и других – все, как один, говорят, что любовь к стеклу стоит на первом месте. А основатель Гусевского хрустального завода при его открытии даже сказал: «Работать надо огнем, руками и душой». У нас в России в целом любое мастерство раньше требовало любви, без нее ничего не будет получаться. А из стекольного производства у нас в особенности развито именно хрустальное дело. Поэтому любовь к стеклу здесь обусловлена поверьем, что у каждого изделия есть свой голос. А где голос – там и душа. Услышать его можно, например, в перезвоне бокалов или легонько щелкнув по изделию ногтем. Одно и то же изделие у одного мастера никогда не получится одинаковым, как и душа и голос. Интересно то, что огранку изделия мастера проводят сами, вручную, часто даже произвольно, не имея рисунка. Примечательно и то, что во времена царской империи посуда на застолье была с выгравированными шарадами, ребусами и загадками, чтобы дополнительно занять и развлечь гостей. Помимо производства посуды здесь, в России, распространено производство стекляруса, бисера, мозаики (в особенности деятельность Веклера, который изучал дело в Италии), различные декоративные предметы для интерьера, награды на всероссийские конкурсы и соревнования. Нельзя также не упомянуть елочные игрушки из Карачевской фабрики стеклянных игрушек и повсеместно известный голицынский сервиз. Стоит выделить набор «Зима» Дятьковского завода и широкий ассортимент, профессионализм и особенный стиль Гусевского хрустального завода. Именно они, как никто другой, лучше всего характеризуют российское стекольное прикладное искусство.

* Обращаю внимание, что я не являюсь владельцем приложенных фотографий, они несут лишь ознакомительный характер

Карачевская фабрика стеклянных игрушек

Набор «Зима» Бём Е. М. Дятьковский хрустальный завод

Бокалы Гусевского хрустального завода

Ассортимент стекольных изделий в Италии примерно такой же, но все-таки в нем есть своя главная изюминка. Во многих странах распространен бисер и посуда, но нигде больше не делают такие элегантные и изящные люстры! В России и по сей день они актуальны и не редкость встретить такую люстру в современном интерьере.

Кстати, о современности. Изделия из стекла не только удерживают своих поклонников, но и привлекают новых своими нестандартными решениями. Ведь нужно поспевать за тенденциями общества, верно? В частности это касается декоративных изделий, которые всегда радуют взор дома. Приятно знать, что оба – и российские мастера, и итальянские – поддерживают это ремесло, да еще и связь! И никакая это не случайность, что в Эрмитаже, расположенном в городе Выборг, находится современное произведение Аллесандро Мандрузатто «Дива» – такое же утонченное, как и сама женщина. И это принимая во внимание тот факт, что Эрмитаж достаточно скептически относится к современному искусству.

Случайностью можно назвать счастливый случай производства авантюрина или же неожиданно наткнуться на него в горных хребтах, где и нашли его в России. Но не случайна параллель между нашими странами, даже несмотря на все различие. Как же без них обойтись? Они ведь подчеркивают особенности народа и обозначают карту страны. Именно они делают нас ближе.

Делают ближе людей и карнавальные маски. Переставая стесняться и отбросив все страхи, с маской на лице можно решиться на любой поступок. Даже на самый безумный. И в этом вопросе нет Венеции равных и даже подобных!

Знаменитая Комедия дель арте как раз отлично нам показывает жизнь и уклад народа не только Венеции, но и всей Италии, ведь по сути, каждый персонаж олицетворял свой город. Все они – ее карта, где во главе безусловно Венеция.

У нас, однако, маски не такие красивые и нарядные. В России как раз распространены маски с венецианскими мотивами и редко отображают уклад нашего народа. В основном, у нас распространены маски с изображением животных или персонажей, выполненных в мультипликационном стиле для детей на праздники, либо же это маски, имеющие ритуальный контекст, но такие можно найти лишь в некоторых областях России.

Детские маски для праздника

Помимо детских карнавальных масок и ритуальных у нас есть еще одна на особый случай, так сказать – маска Бабая. Бабай – фольклорный персонаж, которым пугают детей. Им говорят, что он приходит по ночам или прячется под кроватью и крадет непослушных детей. Конечно, никто точно не знает как выглядит этот самый Бабай, но все мы сходимся на мнении, что это прихрамывающий старик в лохмотьях с растрепанными волосами.

Мне показалось очень занятным одно совпадение: существует мнение, что название венецианской маски баута происходит от слова “bau” или “babau”, что означает чудище, которым тоже пугают маленьких детей. И персонаж один, и даже слова похожи! Случай интересный, однако, определенную маску Бабая найти невозможно, ведь каждый делает ее на свой лад.

Как мы видим, искусство наших стран такое разное, но, тем не менее, очень даже похожее. И это очень здорово: разбираться в искусстве другого народа, рассказывать о своем, находить сходства и различия. Прекрасно это тем, что мы, подобно искусству, развиваемся, совершенствуемся, изменяемся. Мы растем сквозь года. Каждый своим путем, но с оглядкой друг на друга. Порознь и вместе.

Зимушина Виктория

What is seen through glass and masks?

Venetian art is known all over the world, but, of course, the incredible beauty of masquerade masks and Murano glass won the greatest love. But what about it in other countries? Many historical information tells us about the life of skillful craftsmen and their *modus vivendi*. But only their article of art can be more eloquent. No other documents, that came till the nowadays, can tell us more about the life of any people. Today we will look at these interesting topics, as well as draw parallels between the Russian art of masks and glassware and Italian. In my essay, features are highlighted, rather than production methods, as they are easy to find yourself. I would rather consider the meaning of the works and share my thoughts with you.

Let us begin with the Russian glass art. It is well known that many foreigners came to Russia for work during the Peter's I reign. That was how people here got the idea of glass art crafts. The man, who significantly contributed in the glass development, was distinguished scientist Mikhail Lomonosov. He invented more than 1000 shades of glass and did a big work where he reflected the importance of glass production. Later the government went to expenses of creating a glass factory for the scientist. The biggest part of the factory took a chemistry laboratory, where Lomonosov managed to reveal the secret of the gold ruby color that had been known only for Johann Kunckel before. And just like that the Imperial glass factory was created. But unfortunately the factory did not work for so long. However, it is definitely worth noting, that Carlo di Giovanni Rossi collaborated with the factory.

The history of glass art craft of every country is similar in general. There are similarities in production, changing and development of the craft. So it is not a secret that if you want to make something good, you need to love it. This requirement goes first of all like never before for any craftsman in Russia. And this is the truth. Masters from the Gusevsky factory, Dyatkovsky, and others – all, as one, say that love for glass is foremost. The founder of

Gusevsky factory of crystalware said at its opening: “Work with fire, hands and soul”. Any craftsmanship here, in Russia, always demanded love. Nothing works without it. And here, from all of glass production, especially loved and produced is crystal. Therefore, the love for glass here is due to the belief that each product has its own voice. Where the voice – there is also a soul. You can hear the voice in the chime of glasses or by lightly clicking on the product with your fingernail. Every single article can never be the same as soul and voice. It is interesting, that glass cutting is done manually, often without a draw, made on the spur of the moment. It is also notable, that during the imperial period the glass dishes at a feast were with engraved charades, puzzles and riddles to entertain guests. Besides dishes, the production of glass bugles, beads, mosaics (especially the activities of Wekler, who studied the craft in Italy), various decorative items for the interior, awards for all-Russian contests and competitions is also widespread in Russia. It is also impossible not to mention the decorations for New Year’s tree from the Karachev glass toys factory and the well-known Golitsyn set. It is worth highlighting the "Winter" set of the Dyatkovo factory and the wide range, professionalism and special style of the Gusevsky crystal factory of crystalware. It is they who, like no one else, best of all characterize the Russian glass applied art.

* Note: I am not the owner of the attached photos, they are for informational purposes only

Karachev glass toys factory

"Winter" set of the Dyatkovo factory

Gusevsky crystal factory of crystalware

The range of glass products in Italy is pretty similar, but there is a main trademark. Glass beads and dishes are easy to find in every country. Nevertheless, there is no place, but Venice, where you can find so elegant and fine chandelier! They are still common in Russia and you can see such chandelier in modern interiors.

As for the modernity. Glass products not only keep their admirers, but also attract new ones with their non-standard solutions. After all it is needed to keep up with the trends of society, isn't it? It concerns décor items in particular as they are often eye candy. It is pleasant to know that both – Russian and Italian craftsmen – still keep not only this craft, but also the connection with the cultures. And it is not a coincidence that there is a contemporary work made by Alessandro Mandruzzato “Diva” at the Hermitage of Vyborg city. The work is as sophisticated as the woman herself. And this is taking into account the fact that the Hermitage is quite skeptical about contemporary art!

It is easy to call a stroke of luck the occasion of creating aventurine or finding it in mountain range (where aventurine was found in Russia), but the parallel between our countries is not a coincidence, in spite of all the differences. How to do without them? They highlight all the features of the people and indicate the map of the country. It is they who make us closer.

Carnival masks make people closer too. Stopped to be shy and left all the fears, everyone can be decisive for any act. Even for the craziest. And there is no one can compare to Venice in this matter or be at least similar!

The famous Commedia dell'arte just perfectly shows us the life of the people not only in Venice, but throughout Italy. Because in fact, each character personified his city. All of them reflect the Italy map, where Venice definitely lead the way.

However, our masks are not so beautiful and elegant. Actually exactly Venetian masks are common in Russia. Our masks seldom reflect Russian *modus vivendi*. In general, there are two types of masks: animals or characters in cartoon style for children for celebrations and masks with ritual context, but they can be found only in few Russian regions.

Children masks for celebrations

In addition to these types of masks, we have one more for a special occasion – Babay’s mask. It is a folk character that scares those children, who behave bad. Parents say them, that Babay comes at nights or hides under the bed and kidnaps disobedient children. Of course nobody knows what does Babay looks like, but all we have similar opinion on his appearance: an old lame man in rags and tatters with dishevel hair.

It seemed to me very amusing one thing: there is an assumption that the name of Venetian mask Bauta comes from the word “bau” or “babau” which means “monster”. And parents there scares their children with him when they disobey too. Interesting! Same character, almost same word. But there is no one certain Babay’s mask in Russia, as everyone does it in their own way.

As we can see, the art of glass and mask in our countries are so different, but nevertheless alike. And it is so amazing to know the art of another nation, tell about yours, find similarities and differences. So beautiful that we, as art, develop, improve, change. We grow throughout years. Every of us go in its own way, but looking over each other’s shoulder. Separately and together.

Victoria Zimushina