

УДК 745/749

Кузнецова-Бондаренко Е.С.
преподаватель, Крымский Инженерно-Педагогический
Университет, Россия, г. Симферополь

ТВОРЧЕСТВО АРСЕНА РУСТАМОВА: ЦВЕТ ЖИВОПИСИ И СВЕТ ВИТРАЖЕЙ

Главная цель данной статьи — это выявить особенности творчества А. Рустамова, как явление современной крымской живописной школы, а также проанализировать его роль в развитие витражного искусства Крыма. Объектом исследования является художественное творчество автора как часть крымской культуры. Предметом исследования выступают витражные работы Арсена Рустамова. Актуальность работы обусловлена состоянием исследования проблемы, необходимостью углубленного освещения истории развития крымского витража, раскрыть творчество художников-витражистов. Так как изучение творчества крымских художников-витражистов в Крыму практически не проводилось.

Ключевые слова : витраж, композиция, цветовое решение, стилизация.

Витраж, как один из видов монументально-декоративного искусства, обладает большой эмоционально-художественной силой в формировании образа архитектурной среды. Этому способствуют особенности его художественных средств выражения. Интересный сам по себе, он приобретает дополнительную выразительность в сочетании с другими видами пространственных и изобразительных искусств. Оперировав одновременно такими средствами как свет и цвет, витраж может играть в интерьере значительную роль, наполняя пространство цветным мерцающим светом, создавая определенное эмоциональное настроение и внося момент ирреальности воспринимаемой среды. Именно эту особенность витражей подчеркивает в своих работах Арсен Рустамов, крымский живописец и автор многих витражных проектов.

Рустамов Арсен родился в 1947 году в городке Джума Самаркандской области. В 1948 году семья переехала на Украину. В 1970 году поступил в художественное училище им. Самокиша на живописное отделение. В 1974 году окончил учебу в художественном училище и поступил в Киевский государственный художественный институт на факультет живописи, монументальное отделение. Получив художественное образование, работал на Крымском художественном комбинате, с 1989 года член Национального Союза Художников. Завершив обучение, Арсен Рустамов много и плодотворно работал, участвовал в республиканских, всесоюзных и международных выставках, полностью отдавая себя любимому делу. Он числился на творческом производственном комбинате Художественного Фонда СССР. Только так в те годы и мог существовать художник, получая заказы на оформление интерьеров общественных сооружений, ведь частного заказчика еще не было как класса [1]. Витраж, мозаика, фреска, любые техники стеновой росписи — художники брались за все, и Арсен Рустамов — не исключение.

Для Арсена в его творческой деятельности на первом месте всегда была живопись. Художник считает, что для живописи не должно существовать законов извне, не должно существовать диктата. И подчиняясь только собственным знаниям и чувствам, он создает особенные, необыкновенные полотна. Как говорил ведущий искусствовед Крыма Рудольф Подуфалый: «Живопись Арсена Рустамова — это, несомненно, явление стиля». Именно поэтому говорить о витражах Арсена Рустамова в «отрыве» от его живописного наследия — трудно, но возможно, учитывая большой объем созданного им именно в витраже. Его работы находятся в таких общественных сооружениях Крыма как: школы, детские дома, мечети.

Арсен является автором витражей известного памятника архитектуры в Евпатории — мечети Джума-Джами, также участвовал и в ее реконструкции. Для алуштинского санатория «Юность» исполнил в технике горячей энкаустики росписи на тему пребывания русских полководцев Суворова и Кутузова в Крыму. Жители Симферополя могут увидеть его витражи в средней школе № 7 и в детском доме «Елочка». Витражи Арсена Рустамова разнообразны по своим художественным решениям и уместны в интерьерах.

Рассмотрим эти работы подробнее. Наиболее ценные для крымского витражного искусства нужно отметить витражи в евпаторийской мечети «Джума-Джами». Они были выполнены в 1986 году и олицетворяют собой четыре времени года: на востоке — весна, на юге — лето, на западе — осень и на севере — зима. Цветовая гамма каждого витража соответствует своему времени года. Композиция представляет собой орнаментальное решение стилизованных цветов, где цветовое напряжение присуще центральной части композиции. Всем витражам в мечети присуща стилизованная окантовка с ромбовидным орнаментом, которая подчеркивает значимость центральной композиции.

Также нужно отметить витражные работы художника в общеобразовательной школе №7 (рис.1). Раньше витражи располагались на лестничных проемах школы. На данный момент витражи, к сожалению, демонтированы и располагаются на стенах актового зала. Данным витражам присуща вертикальная композиция, из стилизованных геометрических фигур. Цветовое решение — тепло-холодное. В этой работе мы можем проследить связь витражных работ художника и живописных. Именно благодаря нюансной игре тепло-холодных оттенков живопись Арсена Рустамова так ценится и запоминается зрителю. Эту же игру тепло-холодности мы можем наблюдать и в этих витражных работах.

Рис. 1

От эскиза к эскизу неуклонно нарастало стремление автора к оригинальному творческому решению, к размышлению. И путь к этому художник находил через обобщенность формы, ее монументализацию, через глубокую и выверенную осмысленность каждой детали, символично-метафорическую ее значительность. Мастер свободно оперирует широкими участками картинного пространства, большими пятнами и массами цвета. Работы характеризуются насыщенным колористическим решением и гармоничностью сложной орнаментальной композиции. Основой колорита произведения является изобилие синих, белых и оранжевых оттенков. Смелый контраст теплых и холодных оттенков витража эффектно выделяется на фоне интерьера. Арсен Рустамов своими стеклянными работами погружает зрителя в фантастический мир, превратив обычный интерьер школы в эмоциональное зрелищное пространство. Все элементы одинаково важны и едины как по масштабу, так и по воплощению идеи. В витражах А. Рустамова пластическое начало прежде всего служит усилению экспрессивного воздействия темы. За счет экспрессии блоков значительно усиливаются насыщенные

контрасты холодных и теплых тонов, локальных и ахроматических красок. Рассматриваемый витраж представляется обособленно, как самостоятельное произведение. В данном витраже используется брянское стекло с алюминиевым профилем, отличающейся своей твердостью. Витражи, в которых применен алюминиевый профиль, отличаются регулярной точностью рисунка. Зная технологические особенности работы с профилем, авторы витражей упрощают конфигурацию деталей, подчиняя рисунок силуэтов отдельных стекол общим направлением отдельных масс в композиции [2, с. 44].

Витраж в детский дом «Елочка» разрабатывался в детской тематике и олицетворяет полет бабочки (рис. 2). Этой стилизацией автор хотел показать легкость и безмятежность детства. Именно поэтому художник выбрал динамическое, волнообразное построение композиции и взял бирюзово-синие оттенки, напоминающие нам крылья бабочки на фоне летнего неба. Композиции характерен ритмический контраст «клубящихся» деталей в холодном колорите и устойчивых по ритму вертикальных серых лент в оттенках холодного синего и теплого оранжевого. Холодные элементы как бы «охлаждают кипение» теплых, обеспечивают цельность композиционного решения и подчеркивают вертикальную диагональ направленности общей схемы витража. Разноцветные стекла соединены между собой полимерной цементной смесью, во второй половине XX столетия это был наиболее распространенный способ витражной технологии. От способа приготовления цементной смеси зависела толщина и графическая сложность контурной линии вокруг каждого стеклянного фрагмента. Художник смело использует непрозрачные фрагменты как фон для ярких, насыщенных цветом и светом витражных стекол. Витражная техника, использующая железобетон, получила в мире общее название «далле де Верре», или «стеклянные плиты». Распространилась данная техника витража в 3-й четверти XX в. [3, с. 264].

Рис. 2

Витражи Арсена Рустамова сегодня представляют для нас несомненную ценность, как проявление духовной жизни талантливого человека — представителя своей эпохи, творчество которого определяется обстоятельствами времени его жизни. Монументальное искусство А.Рустамова — значительная и оригинальная страница современного крымского искусства. Вместе с тем, думается, художник еще не достиг кульминации своего творчества.

Ему присущи постоянная неудовлетворенность достигнутым, постоянные поиски нового. В его витражных работах мы видим влияние его живописной натуры, нюансные оттенки одного цвета в витражах евпаторийской мечети «Джума-Джами», тепло-холодные цветовые отношения в витражах общеобразовательной школы №7, а также насыщенные оттенки синего и бирюзового в окнах детского дома «Елочка». Такие работы мог создать только человек, тонко чувствующий цвет и великолепный живописец, коим и является Арсен Рустамов. Именно поэтому его витражные работы так значимы для витражного искусства Крыма.

Примечания:

¹ Интервью автора с А.Рустамовым, 2015 год.

Литература

1. Княжицкая Т. В. Владимир Гришаев — первый витражист Чувашии. / Электронное издание «Культура и искусство» № 2 (26), 2015. С. 187-197. DOI: 10.7256/2222-1956.2015.2.14033.
2. Радомский Н.Т. Особенности пластического языка современных витражей. / Крымские диалоги : культура, искусство, образование. Выпуск 1(9).- Симферополь: РИО КИПУ, 2015.- 70 с.
3. Рагин В.Ч. Искусство витража. От истоков к современности / В.Ч. Рагин, М.К. Хиггинс; пер.с англ. М. Бунеева.- М.: Белый город, 2004.-288 с.
4. В. Афанасьев. Валентин Задорожный. / Советское монументальное искусство. 1974. М., 1976.