

УДК 671.1

А.В. Рыбоконь

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ ЮВЕЛИРНОГО МАСТЕРСТВА

В статье рассматриваются основные источники дополнительного материала (фотоальбомы музейных коллекций, торговые каталоги ювелирных фирм, фотоальбомы флоры и фауны и т.д.) и их роль в процессе обучения технологиям ювелирного производства.

Ключевые слова: иллюстративный дополнительный материал, каталоги, фотоальбомы ювелирных изделий.

Rybokon A.V. THE ROLE OF EXTRA STUFF IN LEARNING JEWELRY CRAFTSMANSHIP.

Article examines the main sources of supplementary material (Photo albums Museum collections, trade catalogues jewelry firms, photo albums of flora and fauna, etc.) and their role in learning technologies jewelry production.

Keywords: illustrative material, catalogues, albums of jewellery

В настоящее время существует необходимость при сохранении традиций русского ювелирного искусства, способного противостоять низкопробной массовой продукции, более продуктивно использовать в профессиональном образовании достижения новейших технологий ювелирного производства. Обучение на курсах ювелирного мастерства является не чем иным, как первой ступенью в профессиональном дополнительном образовании, а это напрямую связано с общественным запросом на подготовку конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Для достижения результатов в этом направлении необходима систематическая отработка со студентами профессиональных навыков ювелира. Обучение проходит в несколько этапов с усложнением задач по мере развития способности их выполнять.

Для воплощения проектов в металле ювелиры освоили различные виды формообразующих техник: ковка, литье, монтировка, филигрань. Знание

технологии изготовления позволит на следующем этапе обучения перейти к разработке новых изделий. Учебные задания должны быть построены так, чтобы за время обучения студенты освоили как можно больше композиционных приемов, нашли свой авторский стиль. Умение выделить из многообразной информации суть, способность на основе разнообразного материала создать свою оригинальную композицию – это то, что необходимо развивать у студентов в процессе обучения.

Источником вдохновения могут быть фотоальбомы музейных собраний, торговые каталоги ювелирных фирм, фотоальбомы флоры и фауны, технические схемы, альбомы авто- и мотолюбителей, географические карты и т. д.

Рассмотрим основные источники дополнительного материала:

Учебно-методические пособия. В этой литературе подробно рассмотрены практические приёмы изготовления ювелирных украшений без использования приспособлений, оборудования и технологий, присущих массовому производству. Описаны инструменты и приспособления, необходимые для ручного изготовления ювелирных украшений. Изложены правила техники безопасности. Заслуженными и непререкаемыми авторитетами в разработке учебно-методических пособий по ювелирному делу являются М.С. Соколов «Художественная обработка металла», В.П. Новиков, В.С. Павлов «Ручное изготовление ювелирных украшений», М.С. Телесов, А.В. Ветров «Изготовление и ремонт ювелирных изделий». Список можно продолжать, но и перечисленных изданий вполне достаточно, чтобы при серьёзном, вдумчивом подходе освоить навыки практической работы.

Выставочные каталоги. Каталоги художников-ювелиров. Примерами таких изданий являются каталоги городских, краевых, зональных, российских выставок Союза художников России, каталоги Московской Международной недели искусств и дизайна «Ассамблея Искусств», «Международной Ассамблеи Ремёсел». Пользу принесёт работа с каталогами и буклетами таких известных художников ювелиров, как Н.А. Новиков, С.Н. Маликов, В.В. Волошенко.

С полным основанием можно сказать, что эти люди создают на Дальнем Востоке свою школу, неповторимую в своих проявлениях, а потому уникальную. Достаточно отметить, что С.Н. Маликов является председателем Комсомольского-на-Амуре отделения Союза Художников России. Его изделия всегда отличаются новизной творческого замысла и филигранным исполнением. Сергей Николаевич пользуется заслуженным уважением среди профессионалов и ценителей прекрасного. Н.А. Новиков, воспитанник Красносельской школы, ювелир во втором поколении. Творчество этого художника-ювелира известно далеко за пределами края. Его работы отмечены

печатью высочайшего мастерства и демонстрируются на выставках самого высокого уровня. Произведения этих художников представлены в каталогах Союза художников, а так же личных изданиях, связанных с торжественными датами или важными событиями.

Каталоги современных ювелирных фирм. Для анализа современных тенденций моды в ювелирном деле каталоги полезно не просто пролистывать, но и выполнить графические зарисовки и копии изображенных там изделий. Так приемы композиционного построения ювелирных изделий запоминаются надолго и лучше всего. В то же время наличие ювелирного украшения в глянцевого каталоге не всегда является признаком высокого художественного уровня этого украшения. Только изучение и хорошее знание истории искусства, истории ювелирного искусства, развитие эстетического вкуса позволяет объективно оценить художественные достоинства (или недостатки) ювелирных изделий.

Торговые каталоги. Ювелирные изделия массового производства встречаются в основном в торговых каталогах. В таких каталогах ювелирных изделий, выполненных в техники литья или штампованных намного больше, чем выполненных вручную эксклюзивных украшений. Упрощение и удешевление технологических приемов для массового выпуска ювелирных изделий ведет к упрощению формы и конструкции. Но и в торговых каталогах иногда можно встретить изделия, которые способствуют активизации творческой мысли у студентов.

Каталоги антикварных салонов, торговых домов («Кристи», «Сотбис» и др.), интересны, прежде всего, разнообразием географии тех мест, откуда поступили ювелирные изделия. Выполненные в разных странах, они отражают этнографические, местные особенности подхода к дизайну металла, как основного материала для ювелирных изделий, технологические и художественные приемы его декорирования. При работе с такими изданиями можно уделить внимание использованию драгоценных камней в ювелирных украшениях.

Журналы по ювелирному делу, такие как «Ювелирный мир», «Платинум», «Антикварное обозрение», «Русский ювелир», «Ювелирная Россия» и т. д., отражают современное состояние ювелирной отрасли в России и во всем мире. Выполнение студентами зарисовок ювелирных изделий, опубликованных в этих журналах, дает представление об основных тенденциях в творчестве художников-профессионалов, их экспериментальных поисках в области формы, в деле использования новых материалов и разнообразие технологических приемов, а также раскрывают устойчивые традиции в работах народных мастеров. Иллюстративный материал позволяет акцентировать внимание студентов на характерных чертах ювелирных украшений для

повседневной жизни и роскошных украшений для торжественных случаев.

Альбомы традиционных народных промыслов России. Искусство народных промыслов является частью национального достояния, сохранить и умножить которое входит в миссию будущих художников-ювелиров. Причастность к этому студенты должны ощутить и прочувствовать уже в пору ученичества.

В народных художественных промыслах России при изготовлении ювелирных изделий применяются разнообразные технологические приемы художественной обработки металлов. Расписные эмали Ростова Великого и Сольвычегодска, черневое искусство аула Кубачи, филигрань Красного села и Мстеры – эти произведения можно рассматривать, наслаждаться их красотой, тонкостью работы, удивляться композиционным приемам построения. Во всех этих изделиях присутствует растительный орнамент, удивительный по своей красоте, простоте читаемости форм, декоративности, стилизации. Особое внимание студентов обращается на взаимосвязь техники выполнения в металле и на композиционное решение растительного орнамента в ювелирном искусстве. Изучив работы ювелиров народных художественных промыслов, студенты смогут увидеть, например, как и какими путями можно работать над растительным орнаментом в ювелирной композиции. Наследие русских мастеров, русских ювелиров, всегда было той базой, от которой отталкивались преподаватели, чтобы научить студентов высоко ценить творческое наследие, следовать тем традициям, которые нам достались от предков, и создавать на этой основе свои новые ювелирные композиции. Изучение истории художественных промыслов России дает бесконечные возможности для развития творческой мысли.

Книги по орнаментике изделий художественной обработки металла. Художественная обработка металлов включает великое множество техник, приемов, как для ювелирного дела, так и для других видов художественного металла: архитектурного металла (литого и кованого), интерьерных изделий из металла, осветительных приборов (бра, торшеры, настольные лампы). Для последующей работы над проектами ювелирных изделий можно использовать зарисовки кованных и литых решеток, украшающих улицы городов (решетки Москвы и Санкт-Петербурга) и оград церквей и монастырей; просечного металла (карнизы церквей, кресты, венчающие главы церквей и т. д.); предметы украшения интерьеров (бронзовые каминные и настольные часы, люстры и т. д.).

Книги по различным видам декоративно-прикладного искусства. Наличие огромного количества книг по орнаментальной композиции дает возможность разнообразить выбор тех орнаментальных мотивов, которые лягут в основу композиции ювелирного изделия. При выборе исходного, отправно-

го мотива для последующей работы важно учитывать специфику каждого материала. Так как основной материал в ювелирной композиции – металл, то важно, перерабатывая орнаментальные мотивы с других видов декоративно-прикладного искусства, учитывать возможности металла – его пластику, технологические приемы его обработки. Изучение стилистики орнаментов обогащает возможности композиции ювелирного искусства.

Музейные каталоги, представляющие ювелирные коллекции. Изучение студентами каталогов ювелирных изделий, хранящихся в собраниях крупных музеев Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Суздаля, Владимира, Ростова Великого, Смоленска, Ярославля и других городов России дает творческий импульс для проектирования, для дальнейшей творческой деятельности. Выявление уникальных особенностей местных ювелирных школ, как прошлых исторических эпох, так и современности находит отражение в работе над композицией. Опубликованные в каталогах коллекции ювелирного искусства имеют музеи Москвы: Государственный Исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный музей искусства народов Востока, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и другие. Каталоги музеев Московского Кремля: Оружейной палаты, Алмазного фонда, Патриаршего дворца дают не только необходимую информацию для разработки ювелирной композиции, но и приобщают студентов к изучению истории нашей Родины. Вдохновляют будущих художников-ювелиров и издания из собраний Петербургских музеев: Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Российского этнографического музея.

Музейные каталоги по художественной обработке металла. Особое внимание студентов необходимо сконцентрировать на художественных изделиях из металла. Знакомство со всевозможными видами художественной обработки металла, такими как чеканка, гравирование, выпилка, литье в изделиях, украшающие интерьеры, будет полезным для будущих ювелиров. Предметами изучения могут стать напольные, каминные, настенные часы и художественная бронза. Осветительная арматура – люстры, торшеры, бра; мебель с отделкой металлом (ампирная мебель), кованая мебель; письменные приборы (чернильницы, пресс-папье); металлическая посуда (медная, оловянная, серебряная); подносы, самовары, чайники, наборы для кофе; конская упряжь, оружие; предметы культового назначения (потиры, кресты, оклады). Особо стоит обратить внимание студентов на пластику металла в кованых решетках; льющиеся плавные линии литого металла из бронзы и чугуна, чеканка из меди подсказывают интересные композиционные решения.

Книги с изображениями растений, животных, птиц, рыб. Богатый мир флоры и фауны привлекает внимание художников-ювелиров своим много-

образом. Работа с фотографиями живой природы имеет некоторые особенности. *В ювелирном деле необходимо избегать натурализма.* Перенос понравившегося изображения в ювелирное изделие напрямую, без дополнительной декоративной переработки недопустимо. Один из способов декоративной переработки растений – стилизация. «Стилизация – придание художественному произведению черт какого-то определенного стиля. Например, стиль: готика, классицизм, ампир, модерн, и т. д.» Для стилизации растений художник должен обладать определенной суммой знаний в области истории искусства, истории орнамента, истории ювелирного искусства и умением применить эти знания на практике. Таким образом, рисунки или фотографии растений, животных, птиц, рыб, переработанные и декоративно осмысленные, дают весьма интересные находки для композиции ювелирных изделий. Удивительный и разнообразный мир фауны нашел отражение в произведениях ювелирного искусства. Изображение бабочек и птиц, змей и животных неоднократно служили начальным мотивом для многих ювелирных украшений (брошей, браслетов, колец, серег, колье и т. п.). В этом помогают студентам книги с иллюстрациями художников-анималистов (В.А. Ватагин, И.С. Ефимов и др.).

Фотоальбомы с художественными фотографиями (пейзаж, состояние природы). Природа служит источником вдохновения у художников разных специальностей, в том числе и ювелирам. Великолепное движение морской волны, кружащиеся по ветру листья – такие мотивы, запечатленные в фотографии, дают импульс фантазии ювелира, простор для художественного творчества. Интересно получаются в ювелирных изделиях такие природные явления, как радуга, кристаллы инея, осмысленные и декоративно переработанные. Предельное состояние природы особенно выразительны – ветер, тайфун, шторм, мороз (узорок на стекле), – может послужить также основой для композиции ювелирного изделия.

Фотоальбомы с фотографиями архитектурных памятников. Одна из образовательных целей при работе студентов с архитектурными фотоальбомами – выработать чувство художественного стиля у студентов, которое пригодится им и при проектировании ювелирных изделий, ведь наиболее четко характерные черты стиля проявляются в архитектуре. Сочетание архитектурного сооружения с художественным металлом представляет удивительную гармоничную картину. Решетки, ворота, козырьки, выполненные при помощи художественнойковки или литья, обогащают архитектурный образ здания. В архитектуре классицизма, историзма, модерна, можно найти тот мотив, который послужит вдохновением для ювелирной композиции.

Обзор перечисленного выше иллюстративного материала – это только необходимый минимум для начала работы по композиции ювелирных изде-

лий. Использование иллюстративного материала – необходимое условие для успешной проектной работы вне зависимости, какие задачи решает художник – учебные (на студенческой скамье), работает на заказ (подчиняется художественным вкусам заказчика), или решает собственные творческие задачи. Но наличие книг не является необходимым и достаточным условием для работы над композицией. Проектная работа требует от художника творческого подхода в развитии воображения, восприятия, развития творческой инициативы и использование иллюстративного материала из книг, альбомов, каталогов помогает в работе.

Автор умышленно не делает акцента на возможности получения информации посредством интернета, поскольку это самый лёгкий способ ознакомиться с тем или иным материалом. Убеждён, что доступность знаний, получаемых сидя у монитора, не заменят живого общения с материалом. Будь то экспозиция в музее, беседа с мастером или же просто созерцание решетки балкона, выполненной в стиле «модерн».

Литература

1. Бернякович З. А. Русское художественное серебро XVII – начала XX веков в собрании Государственного Эрмитажа. – Л., 1977.
2. Ватагин В. А. Изображение животного. – М.: Сварог и К°, 1999.
3. Гилодо А. А. Русское серебро: XIX – XX века. Из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Сер. Русский художественный металл. – М.: Береста, 1994.
4. Серебро мира. Альбом. – М.: Аванта. 2004 г.
5. Государственная Оружейная палата. Альбом. – М.: Советский художник, 1988.
6. Джаспер Стоун. Ювелирная энциклопедия. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2008.
7. Джинкс Мак Грас. Декоративная отделка ювелирных изделий. – М.: Арт-родник. 2007.
8. Шаталова И. Стили ювелирных украшений. – М.: Изд. Дом «6 карат». 2004.
9. Ювелирный Олимп-2004: Каталог выставки. – СПб.: Мир камня, 2004.
10. Magnificent jewels which will be sold an auction by Christie's. Geneva, 1992. Каталог ювелирных украшений аукциона Кристи, 1992.
11. S-Sothby's. Flora and fauna. Jewelry. New York, 2000. Sale 7524.