

Кардапольцева В. Н., Паталахова Д. А.
Уральский Государственный Горный Университет,
Екатеринбург

ТРАДИЦИИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА УРАЛА В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация: В статье актуализируются особенности ювелирного искусства Урала, его традиции и некоторые перспективы. В работе подчеркивается своеобразие дизайнерских методов уральских ювелиров, где самоцвет является одним из самых главных формообразующих факторов, способствующих реализации замысла автора. Новое поколение художников-ювелиров активно осваивает ювелирные традиции прошлого, обогащая их новыми материалами и технологиями.

Ключевые слова: Художники ювелиры, стилистические решения, камнерезное искусство, формообразующие факторы, дизайн.

Kardapolitseva V. N., Patalakhova D. A.
Ural State Mining University,
Ekaterinburg

TRADITIONS OF THE JEWELLERY ART OF THE URALS IN THE CULTURAL SPACE AND NEW PERSPECTIVES

Annotation: The article updates the peculiarities of the jewelry art of the Urals, its traditions and some prospects. The work emphasizes the originality of the design methods of Ural jewelers, where the gem is one of the most important formative factors contributing to the realization of the author's idea.

A new generation of jeweler artists is actively mastering the jewelry traditions of the past, enriching them with new materials and technologies.

Keywords: Jewelers, stylistic solutions, stone-cutting art, formative factors, design

Историю уральского ювелирного и камнерезного искусства в пространстве культуры принято отсчитывать от даты основания Екатеринбургской гранильной фабрики в 1751 году. Здесь, на фабрике, постепенно складывается, развивается искусство гранильщиков, чьи заветы сохранились в памяти веков как фольклор, как сказы и легенды, питающие творчество современных уральских художников-ювелиров. Однако следует отметить, что развитие собственных художественных и стилистических традиций, в частности в области именно камнерезного искусства, началось на Урале только после 1917 года. Согласно сложившейся традиции, ювелирное и камнерезное искусство Екатеринбурга принято рассматривать как единое целое, некий монолитный феномен, образующий общее направление в декоративно-прикладном искусстве.

Начало формирования традиций в области уральского ювелирного искусства связано с созданием в 1963 году на базе Свердловского ювелирного завода, бывшей ювелирно-гранильной фабрики, специализированной творческой группы. Главная задача, поставленная перед молодыми специалистами, заключалась в создании эксклюзивных ювелирных украшений, предназначенных для экспорта и призванных сформировать свое, новое лицо всего региона. Именно тогда появляются первые екатеринбургские художники-ювелиры, посвятившие свою жизнь и творчество именно ювелирному искусству, художники «первой волны» уральской ювелирной школы. На сегодняшний день имена их хорошо известны: Леонид Федорович Устьянцев, Владислав Михайлович Храмцов, Надежда Дмитриевна Кузнецова, Михаил Михайлович Лесик и многие другие. Они смогли отыскать особый подход к работе с

самоцветами, сумев показать и подчеркнуть тонкую работу природы, не нарушая ее красоту и самобытность. Созданные ими работы украшают собрания крупнейших российских музеев. Творческие поиски вели их разными путями. Многие обращались к историческому наследию гранильного промысла, изучая представленные в музеях собрания древностей, но прямое цитирование или заимствование никак не проявлялось в их творчестве.

Увлеченность, беззаветная вера в силу самоцвета во многом определили стиль и дизайнерский метод уральских ювелиров, где самоцвет стал активным и, пожалуй, самым главным формообразующим фактором, подсказывая замысел, решение оправы, ее декоративную отделку [2].

Каждое произведение, созданное уральскими мастерами, уникально. Благодаря сложному природному рисунку, повтор изделия делается почти невозможным. Найти камень с повторяющимся узором очень сложно, однако украшения, выполненные уральскими художниками, демонстрируют чистоту стиля и ярко выраженный национальный колорит. Они привлекают ясностью формы и потрясающим замыслом.

Использованием старинных, как тогда было принято считать, ювелирных технологий, таких как скань, грануляция, ковка, считавшихся утратившими сегодня свою актуальность выделялись такие ювелиры как Леонид Устьянцев, Борис Гладков, Владислав Храмцов, Надежда Стаценкова, и многие другие. Они привнесли в данные технологии творческое переосмысление, новое прочтение и понимание.

Именно в период творчества ювелиров первой волны происходит разделение творческого процесса на производственный заказ, направленный на разработку новых моделей для заводского, серийного производства, и чистое творчество, предполагающее создание выставочных украшений, предназначенных только для экспозиции в

рамках выставочных проектов и необязательных к использованию по прямому назначению. Функциональность в чистом творчестве уступает место эстетической функции и работе с определенным художественным образом. Например, в гарнитурах Устьянцева или нагрудных украшениях Храмцова [7].

Отсутствие возможности работать с драгоценными металлами привело к тому, что основным материалом для создания произведений ювелирного искусства стали медь и сплавы на ее основе, такие как мельхиор, нейзильбер и томпак. Серебро использовалось крайне редко, а золото применялось только для выпуска серийной заводской продукции, не воспринимаемой художниками как произведение декоративного искусства. В условиях столь жестких ограничений по работе с металлом главным материалом в работе художников-ювелиров становится минимально обработанный, недорогой поделочный камень. Визуальные особенности малахита, яшмы и всевозможных разновидностей кварца ложатся в основу методологии работы с художественным образом. Композиция ювелирного украшения рождается из особенностей минерала. Необычный рисунок, цвет или фактура поверхности камня становятся главным полем для творческого поиска, например, в ювелирных изделиях Владимира Ветрова и Владимира Фомина. Размер украшения и его удобство в эксплуатации не имеют особого значения. Пластическая организация изделий, композиция, дизайн, жизнь в пространстве во многом напоминают скульптурные элементы.

Приемы художников-ювелиров можно отнести к приемам мастеров «больших форм». Как архитекторы, скульпторы, керамисты, они обращаются к цвету, свету, ритму, динамике композиционного строя, чтобы полнее и ярче выявить красоту и эмоциональность вещи.

Таким образом, *первыми* сформировавшимися *фундаментальными чертами*, определяющими уральскую стилистику, стали монументальный размер изделий и активное *использование вставок из натурального камня*

в произведениях ювелирного искусства 1960–1980-х годов. Сегодня этот период кажется наиболее ярким благодаря несоразмерной человеческому телу масштабности и уникальности использованных в работе каменных вставок [3].

Новое поколение художников-ювелиров Урала активно осваивает все открывшиеся на сегодняшний день возможности в области ювелирного искусства, современные технологии, цифровизацию, а доступность драгоценных и полудрагоценных материалов, дающих невероятный потенциал. С одной стороны, в украшениях присутствует профессиональное сочетание природных очертаний с каменными вставками, акцент на рукотворности, душе произведения, с другой – геометрические, конструктивные, ритмичные по форме, стремящиеся к новаторству и экспериментам. В качестве экспериментов современных ювелиров можно отнести соединение в одном изделии самых разнообразных материалов и текстур, таких как драгоценные и полудрагоценные металлы, соседствующие с пластмассой, оргстеклом, тканью, в одном изделии. При этом маркеры стилистических приемов прошлого сохраняют свое значение и влияние и сегодня [4].

Мастера умельцы прошлого оставили современным ювелирам вековые традиции и историческую память. Любовь к использованию натурального камня в сочетании с самыми разнообразными, нетрадиционными для ювелирного искусства материалами, а также активные эксперименты в области формообразования и конструкции являются главными стилистическими особенностями творчества екатеринбургских художников-ювелиров.

Как многие молодые уральские ювелиры, так и уже известные ювелирные бренды Екатеринбурга, среди которых Natasha Libelle, Ювелирный дом Моисейкин, Ювелирные изделия CHAMOVSKIKN и сегодня обращаются к традициям Урала.

Библиографические ссылки

1. *Кузьминых К. Б. Трифонова Г. С.* Изобразительное искусство Российской Федерации, Урал. – М.: Пранат, 2013. – 13 с.
2. *Копылова В. И.* Ювелирное искусство Урала. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1981. – 17 с
3. *Мурзина И. Я.* Феномен региональной культуры: поиск качественных границ и языка описания: монография /И. Я. Мурзина ;Урал. гос. пед.ун-т.
4. *Перфильева И. Ю.* Русское ювелирное искусство XX века в контексте европейских художественных тенденций. – М.: Прогресс-традиция, 2016. – 512 с.
5. Русские самоцветы: возрождение ювелирных традиций уральских мастеров //arpi.ru [Электронный ресурс]
6. Союз художников, Свердловск – Екатеринбург 1932–2012 / С.С. Айнутдинов, Е.П. Алексеев, Т.И. Бойцова и др. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 2011. – 97 с.
7. *Янбухтина А.* Декоративное искусство Урала // Советское декоративное искусство - 1978. – М.: Советский художник, 1978. – С. 72 – 80.