

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Михалина Татьяна Николаевна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протоповский переулок, 9), преподаватель кафедры дизайна, mikhailina@gmail.com

Аннотация. Автор рассматривает тенденцию увеличения интереса к индивидуальным продуктам и услугам, подчеркивая роль креативных пространств и образовательных центров, предлагающих обучение различным видам творчества, включая ювелирное искусство. Особое внимание уделено историческому развитию ювелирного дела, начиная с древности и заканчивая современностью. Анализируются ключевые этапы эволюции ювелирного искусства, такие как раннее средневековье, эпоха Возрождения, Новый период и XX в., включая вклад российских мастеров и влияние различных художественных течений. Основная цель исследования заключается в проектировании айдентики образовательного центра — ювелирной лаборатории с коворкингом. Описаны методы исследования, включающие исторический обзор и проектный подход. Обосновывается необходимость создания пространства, способствующего творческому развитию и удовлетворению потребности в индивидуализации продукции. Статья предназначена для специалистов в области дизайна, преподавателей творческих дисциплин, исследователей истории искусств и заинтересованной аудитории, стремящейся глубже понять тенденции современной индустрии ювелирного искусства и потребностей потребителей.

Ключевые слова: уникальность; массовое производство; ювелирное искусство; креативные пространства; историческое развитие; индивидуализация продукции; образовательный центр.

JEWELLERY: HISTORICAL ASPECT

Michalina Tatyana Nikolaevna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (Russia, 129090, Moscow Protopopovskiy lane, 9), Lecturer at the Department of Design, mikhailina@gmail.com

Abstract. The author examines the trend of increasing interest in individual products and services, emphasizing the role of creative spaces and educational centers offering training in various types of creativity, including jewelry. Particular attention is paid to the historical development of jewelry, from ancient times to the present day. Key stages in the evolution of jewelry are analyzed, such as the early Middle Ages, the Renaissance, the New Period, and the 20th century, including the contribution of Russian masters and the influence of various artistic movements. The main goal of the study is to design the identity of the educational center - a jewelry laboratory with coworking. The research methods are described, including a historical review and a project approach. The need to create a space that promotes creative development and meets the need for product individualization is substantiated. The article is intended for design specialists, teachers of creative disciplines,

art history researchers, and an interested audience seeking a deeper understanding of the trends in the modern jewelry industry and consumer needs.

Keywords: uniqueness; massive production; jewelry art; creative spaces; historical development; individualization of products; educational center.

Введение

В эпоху повсеместного массового производства и цифровизации, всё больше людей «утопают» в штампованных предметах, которые окружают их почти во всех сферах жизни. Конечно, технический прогресс позволил сделать доступным любые товары и услуги, которые признаны: современными, удобными и функциональными, и которые можно найти почти везде. Но с другой стороны их стало настолько много, и они почти не отличаются друг от друга, что стали похожи на единую массу, в которой сложно найти что-то уникальное. Чтобы увидеть это явление, достаточно зайти в ближайший торговый центр, где множество магазинов, под разными брендами продают свои дизайнерские изделия, но которые при этом, почти не выделяются на фоне других предложений.

В связи с перенасыщением однообразными товарами, у потребителей всё больше повышается спрос на «уникальность» [1, с. 213-217]. Для каждого потребителя это может быть что-то своё. Некоторые ходят на единоразовые мастер-классы, кто-то изучает ремесло самостоятельно в домашних условиях, как приятное хобби. Но есть и те, кто хочет перевести свой досуг в профессиональную деятельность, поэтому ищут специальные ремесленные курсы. И чтобы удовлетворить подобный спрос, каждый год открываются всё новые секции, мастерские и образовательные центры, которые предлагают широкий спектр услуг, связанных с творческой деятельностью. Одними из популярных направлений считаются ювелирные.

Цель исследования: проектирование айдентики ювелирной лаборатории, которая представляет собой образовательный центр с коворкинг зоной.

Методы исследования

В процессе написания статьи были применены следующие методы: проектный метод; исторический анализ; метод систематизации данных.

Результаты исследования и их обсуждение

Ещё с древних времен люди занимались изготовлением разнообразных предметов повседневного быта или ритуальных артефактов. Сначала это были простые и грубые изделия из костей, ракушек, камней или дерева. Зачастую они служили опознавательными элементами для людей разных общин, а также могли быть своеобразными магическими объектами, которые

были необходимы для защиты от «тёмных сил». По мере развития общества и ручного труда предметы становились сложнее, а для их обработки применялись всё новые технологии и материалы. Со временем люди научились обрабатывать разные металлы, драгоценные или полудрагоценные породы, появились первые аналоги обработки ювелирных изделий. Таким образом, украшения модифицировались, как и их предназначение. Если раньше они показывали только принадлежность к какой-то одной племенной группе, то впоследствии обрели статус предмета, обозначающего социальное положение человека. В пример можно привести египтян, которые, от части, положили начало «моде» на золотые воротники с крупными символическими мотивами, инкрустированные фаянсом и драгоценными камнями [2, с. 128].

Выдающиеся образцы ювелирного искусства оставили после себя и мастера античных Греции и Рима [3, с. 141], стран Ближнего Востока, Малой Азии [4, с. 56] и Древнего Китая [5, с. 400]. К тому же в древние времена драгоценные камни особо не шлифовались, но в Индии, примерно с I тыс. г. до н.э. стали использовать простую огранку алмазов, сапфиров и рубинов. Впоследствии они стали одними из главных поставщиков обработанных драгоценных камней для других стран.

В раннем Средневековье европейские ювелиры широко применяли технику холодной эмали, а византийские мастера прославились благодаря изысканным предметам культа: окладам икон, литургическим кубкам и сосудам с изображением распятий [6].

Во времена эпохи Возрождения, в европейских странах появляются множество центров, занимающихся изготовлением ювелирных изделий. Мастера пробуют работать с такими материалами, как кокосовые орехи и страусиные яйца, и стараются создавать украшения, которые отличаются своей утонченностью и своеобразием [7, с. 106].

В Новое время ювелирное дело превращается из ремесла в искусство, подчиняясь веяниям стилей барокко, рококо и классицизма. Помимо Европы, изготовлением украшений из металла занимается и Россия, в которую этот промысел пришел ещё из Византии в XI–XII веках [8, с. 21–22]. Но остановка развития и почти уничтожение ювелирного дела на Руси происходит во времена варварских потрясений ордынского ига, после чего эта область российского искусства восстановится только к концу XV – началу XVI веков.

По мере возвращения в промысел, мастера продолжают широко использовать техники эмали, черни, резьбы, литья, басмы и скани. Во времена правления Романовых и создания Золотой и Серебряной палат, ювелирное дело переживает свой рассвет и стремительное развитие.

Мастера-серебряники и золотари переходили из одного города в другой, переноса с собой местные особые приемы мастерства и уникальные культурные мотивы.

В XIX в. русское ювелирное искусство претерпело ещё одни изменения под влиянием стилей от ампира до модерна. Ещё одним знаковым событием стало появление крупных фабрик – Карла Фаберже [9], Ивана Хлебникова,

Павла Овчинникова и других. Некоторое время спустя, в 1930-е годы происходит запуск советского ювелирного направления, который выделяется простотой изделий на волне конструктивизма и наследия школы ВХУТЕМАС [10, с. 1-12].

Подобные украшения в основном изготавливались для непритязательного потребителя. Зачастую они отражали богатство культуры и разнообразие регионов СССР, которые выражались не только в сюжетах, но и в материалах. Например, в Ленинграде производили украшения с горным хрусталем, в Таллине – с эмалью, а в Свердловске – с самоцветами.

Ближе к 1970 г., под влиянием идей Уильяма Морриса в отношении ремёсел и ручного труда, пришло такое явление, как современное ювелирное искусство или ювелирный дизайн. Для него характерно использование разных стилей, в том числе и слияние разных направлений в искусстве, с целью создать необычное и уникальное изделие. Появляется всё больше самостоятельных мастеров, которые практикуют собственные подходы к изготовлению ювелирных украшений. Понемногу начал спадать спрос на классические и вычурные кольца, колъе и серьги, усыпанные драгоценными камнями. На замену им пришли простые, но не лишённые изыска изделия, которые становились «лёгким» дополнением к образу.

В XIX в., изготовление ювелирных украшений поделилось на три четких направления, нацеленных на: массовое производство (для широкой публики, в том числе недорогой бижутерии), произведения высокого искусства (изделия для модных домов) и создание уникальных авторских изделий, служащих предметом самовыражения и творческого сильного высказывания.

И чтобы удовлетворить этот запрос на уникальность, открывалось и продолжают открываться маленькие мастерские и коворкинги, что позволяет любому желающему изучить промысел и изготовить авторское украшение.

Выводы

Таким образом, исследование подтверждает важность сохранения традиций и переосмысления классических подходов в современном мире. Открытие новых форматов образования и работы способствует формированию культурной среды, поддерживающей творчество и индивидуальный подход к производству ювелирных изделий. Это направление соответствует современным запросам потребителей и открывает перспективы для дальнейшего роста отрасли.

Список литературы

1. Занозин О.В. Уникальность продукта как источник формирования спроса // Modern Economy Success. 2022. № 3. С. 213-217. EDN PINAZJ.
2. Нурмехаметова Л.Д. Ювелирное искусство Древнего Египта и его сегодняшняя интерпретация / Л.Д. Нурмехаметова, К.С. Пономарева // Вестник молодых ученых Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2014. № 2. С. 128-131. EDN WXOMAX.

3. Соколова М.С. Искусство древней Греции и Рима как источник вдохновения современных ювелиров / М.С. Соколова, В.В. Белканова // Современные тенденции развития изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна: периодический научный журнал. Выпуск 10. Москва, Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2013. С. 141-146. EDN IPPUXC.
4. Вагапова Ф.Г. Стили письма арабской графики в рукописной книге и ювелирном искусстве казанских татар: проблемы генезиса / Ф.Г. Вагапова, Л.Н. Дониная, П.М. Колесников // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 2018. Т. 38, № 2. С. 56-88. EDN ZXYDHF.
5. Ван Ю. Серьги Древнего Китая: типология, эволюция форм и декора // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2023. № 1-2. С. 400-406. DOI 10.37485/1997-4663_2022_1_2_400_406. EDN ODIYVC.
6. Mandylion: intorno al Sacro Volto, da Bisanzio a Genova: [mostra] / Genova Palazzo Ducale; a cura di Gerhard Wolf, Colette Dufour Bozzo, Anna Rosa Calderoni Masetti. Milano: Skira, 2004. 361 p. EDN QRQKBJ.
7. Казанцева Л.И. Традиции средневекового ювелирного дела в современном декоративно-прикладном искусстве Татарстана / Л.И. Казанцева, Р.Ф. Салахов // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2020. № 3. С. 106-111. EDN FTETOL.
8. Корсунь В.Н. Ювелирное искусство городов древней Руси / В.Н. Корсунь // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2008. № 3. С. 21-27. EDN JTLWXPX.
9. Иванов А.Н. Время Фаберже: каталог выставки / А.Н. Иванов; А.Н. Иванов; Музей Фаберже, Баден-Баден, Администрация Костромской обл. [и др.]. Кострома: ООО «Костромиздат», 2011. 191 с. EDN QSQIAB.
10. Пу А. Влияние Вхутемаса на Баухауз с точки зрения производственного искусства: основные концепции и направления // Культура и искусство. 2024. № 6. С. 1-12. DOI 10.7256/2454-0625.2024.6.70751. EDN IILCDT.

References

1. Zanozin O.V. Unikal'nost' produkta kak istochnik formirovaniya sprosa (Product Uniqueness as a Source of Demand Generation), *Modern Economy Success*, 2022, no 3, pp. 213-217. EDN PINAZJ.
2. Nurmexametova L.D. Yuvelirnoe iskusstvo Drevnego Egipta i ego segodnyashnyaya interpretaciya (Jewelry Art of Ancient Egypt and Its Today's Interpretation) L.D. Nurmexametova, K.S. Ponomareva, *Vestnik molodyx uchenyx Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizajna*, 2014, no 2, pp. 128-131. EDN WXOMAX.
3. Sokolova M.S. Iskustvo drevnej Grecii i Rima kak istochnik vdoxnoveniya sovremennyx yuvelirov (Art of Ancient Greece and Rome as a Source of Inspiration for Modern Jewelers) M.S. Sokolova, V.V. Belkanova, *Sovremennye tendencii razvitiya izobrazitel'nogo, dekorativno-prikladnogo iskusstv i dizajna: periodicheskij nauchnyj zhurnal*. Vypusk 10. Moskva, Magnitogorsk: Magnitogorskij gosudarstvennyj universitet, 2013, pp. 141-146. EDN IPPUXC.
4. Vagapova F.G. Stili pis'ma arabskoj grafiki v rukopisnoj knige i yuvelirnom iskusstve kazanskix tatar: problemy genezisa (Arabic script writing styles in the manuscript book and jewelry art of the Kazan Tatars: problems of genesis), F.G. Vagapova, L.N. Donina, P.M. Kolesnikov, *Izvestiya Obshhestva arxeologii, istorii i etnografii pri Kazanskom universitete*, 2018, Vol. 38, no 2, pp. 56-88. EDN ZXYDHF.
5. Van Yu. Ser'gi Drevnego Kitaya: tipologiya, evolyuciya form i dekora (Earrings of Ancient China: typology, evolution of forms and decor), *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-*

prostranstvennaya sreda. Vestnik RGXPU im. S.G. Stroganova, 2023, no 1-2, pp. 400-406. DOI 10.37485/1997-4663_2022_1_2_400_406. EDN ODIYVC.

6. Mandylyon: intorno al Sacro Volto, da Bisanzio a Genova: [mostra] / Genova Palazzo Ducale; a cura di Gerhard Wolf, Colette Dufour Bozzo, Anna Rosa Calderoni Masetti (Mandylyon: inside the Sacro Volto, from Bisanzio to Genova). Milano: Skira, 2004, 361 p. EDN QRQKBJ.

7. Kazanceva L.I. Tradicii srednevekovogo yuvelirnogo dela v sovremennom dekorativno-prikladnom iskusstve Tatarstana (Traditions of medieval jewelry making in modern decorative and applied arts of Tatarstan), L.I. Kazanceva, R.F. Salaxov, *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 2020, no 3, pp. 106-111. EDN FTETOL.

8. Korsun' V.N. Yuvelirnoe iskusstvo gorodov drevnej Rusi (Jewelry art of the cities of ancient Rus') / V.N. Korsun', *Vestnik Associacii vuzov turizma i servisa*, 2008, no 3, pp. 21-27. EDN JTLWPX.

9. Ivanov A.N. Vremya Faberzhe: katalog vystavki (Faberge Time: exhibition catalogue) / A.N. Ivanov; A.N. Ivanov; Muzej Faberzhe, Baden-Baden, Administraciya Kostromskoj obl. [i dr.]. Kostroma: OOO «Kostromizdat», 2011, 191 p. EDN QSQIAB.

10. Pu A. Vliyanie Vxutemasa na Bauxauz s tochki proizvodstvennogo iskusstva: osnovnye koncepcii i napravleniya (The influence of Vkhutemas on Bauhaus from the point of view of industrial art: main concepts and directions), *Kul'tura i iskusstvo*, 2024, no 6, pp. 1-12. DOI 10.7256/2454-0625.2024.6.70751. EDN IILCDT.

Статья поступила в редакцию 19.06.2025