

**Ювелирная пластика из фарфора в заданиях кафедры «Художественная керамика»
Сибирского государственного института искусств**

Окрух Ирина Геннадьевна

профессор, заведующий кафедрой «Художественная керамика»,
Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского
i.okruh@mail.ru

Okruh Irina Gennadievna

Professor, head of the Department «Artistic ceramics»,
Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
i.okruh@mail.ru

Аннотация

Основная часть данной статьи посвящена особенностям ведения задания по созданию ювелирной пластики в рамках дисциплины «Проектирование» на кафедре «Художественная керамика». Небольшой экскурс в историю знакомит читателя с истоками данного задания: с творческими мастерскими кафедры. Ювелирная пластика как «арт-объект» – основное направление творческих поисков, где раскрываются основные этапы в работе над темой, традиции и новаторство: от быстрой клаузуры до полного воплощения проекта в материале. На примере комплекта ювелирных изделий идет детальное изучение построения многосоставной, многочастной композиции, со всеми ее особенностями и сложностями. Представлены основные тенденции в ювелирном искусстве и фарфоровой бижутерии.

Ключевые слова: ювелирное искусство, фарфор, стиль, декоративная стилизация, арт-объект, художественный образ, керамика, эстетика, выставочная деятельность, методика преподавания.

**Porcelain Jewelry Plastic in the Tasks of the Art Ceramics Department
of the Siberian State Academy of Arts**

Abstract

The main part of the article is devoted to the peculiarities of conducting tasks for creating jewelry plastics in the framework of the discipline «Design» at the Department of «Art ceramics». A small excursion into history introduces the reader to the origins of this task: the creative workshops of the Department. Plastic jewelry as «art-object» the main direction of creative search, main stages in the work on the subject, from rapid sketches to full implementation of the project in the material, Tradition and innovation in theme development. The example of a set of jewelry is a detailed study of the construction of a multi-part, multi-part composition, with all its features and difficulties. There are presented main trends in jewelry and porcelain jewelry.

Key words: jewelry, porcelain, style, decorative stylization, art-object, artistic image, ceramics, aesthetics, exhibition activities, teaching methods.

Ювелирные украшения – это искусство, а искусство – это отголосок времени. Ювелирное искусство на сегодняшний день стало такой же сферой дизайна и поиска, как и все то, что пользуется неизменным спросом. Основные тенденции в этой сфере меняются не так часто, как, например, в модной одежде, но все же мир украшений изменчив и непостоянен. Дизайнеры творят не покладая рук, предлагая не просто новые модели и образцы ювелирных украшений, но и новые

технологические решения. Одним из таких модных материалов является фарфор, используемый все чаще для создания уникальной авторской бижутерии и открывающий простор для фантазии.

Фарфор как материал известен уже давно, привлекателен своим блеском и чистотой. Если мы берем его как материал для ювелирных изделий, то он не рассматривается нами как основной: скорее всего, его нужно считать нетрадиционным. Более трех тысячелетий назад, когда технология изготовления фарфора не была известна европейцам, приходилось довольствоваться только тем, что удавалось достать купцам, торговавшим с Поднебесной, поэтому фарфор был возведен в ранг редких и дорогих сокровищ. По ценности он превосходил жемчуг и золото, хранился в императорских сокровищницах, а носить фарфор в виде украшения считалось большой редкостью. За тысячелетия, прошедшие с тех пор, многое изменилось: мы можем предложить фарфор в качестве недорогого материала для создания любых украшений.

В арсенале кафедры «Художественная керамика» есть интересное задание: создание ювелирной пластики (изделий) из фарфора. «Ювелирное искусство – один из древнейших видов художественной деятельности – до сих пор оно весьма ограничено в свободе своих творческих проявлений массой различных привходящих, внехудожественных обстоятельств. Задан размер изделия – он должен соответствовать анатомии человека. Относительно неизменны базовые параметры создаваемой вещи: архитектура, конструкция, композиционные решения, – при всем разнообразии, они зависят от того, как вещь крепится на теле, от удобства ее эксплуатации. Ювелирное изделие всегда задумывается в связи с человеком и для человека, даже если оно и используется как выставочный или музейный экспонат» [1].

Изначально данное задание было введено в программу, когда на кафедре функционировали две творческие мастерские. Мелкой пластикой и ювелиркой стали заниматься в мастерской декоративно-прикладной керамики под руководством бывшей выпускницы кафедры И. Г. Окрух и ассистента Е. А. Красновой. «Для мастерской мелкой пластики характерно полное подчинение особенностей материала своему творческому замыслу. В процессе развития мастерской возникла необходимость переосмысления и введения в действие новых, до сих пор невостребованных возможностей керамики как особо независимого, самодостаточного и самоценного вида искусства. Мастерская стала сферой экспериментальных разработок, экспериментов с различными материалами: фарфор, дерево, металл, стекло» [2]. Данное задание по созданию не просто бижутерии, а ювелирных изделий как выставочного или музейного экспоната пришлось как нельзя кстати. Позднее появилось определение ювелирной пластики как арт-объекта, что закрепилось в заданиях на долгие годы. Творческие мастерские ушли в прошлое, а задание осталось и развивается до сих пор. В работе над любой декоративной композицией и ювелирная пластика не исключение, можно выделить определенные этапы. «Первый этап это клаузура (мозговой штурм) направленный на получение яркого образа, и это очень важно: в самом начале она может быть банальной и стереотипной, но всегда является мощным толчком для будущего проектирования» [3]. Часто этап мозгового штурма проводится не на бумаге, а сразу в материале: студент как бы пробует пластические возможности – в данном случае, фарфора – применительно к выбранной индивидуальной теме. Образное решение или раскрытие темы на данном этапе – важнейшая ступень в создании будущей ювелирной пластики (комплекта изделий). Образная составляющая проекта в сочетании со смыслом и содержанием имеют целью произвести впечатление и дать толчок творческой фантазии, и они способствуют мощному воздействию на зрителя. Нарабатывая достаточно эмоционального материала, можно переходить к следующему этапу конструирования и непосредственно проектирования. Проект предполагает, что задуманная идея будет воплощена в материале, который часто задает пропорции, динамику, размер произведения.

В ювелирных изделиях установлена ценностная шкала: дорогой материал – значит, изделие дорогое. Если сырье не очень дорогостоящее (как, например, фарфор), то именно от мастера требуется при помощи изощренной технологии, уникальной идеи и художественного таланта превратить просто бижутерию в произведение искусства. Мы живем в стремительно меняющемся мире, где драгоценности из дорогих материалов не способны удовлетворить стремление современного человека к переменам, а демократичная бижутерия из фарфора или майолики

вполне может соответствовать стремительно меняющимся модным тенденциям. Зрительное восприятие ювелирных изделий в последнее время гораздо менее, но все еще отмечено инерцией потребительства. Их редко созерцают отстраненно, как картины или статуи, как произведения искусства. В студенческих работах мы попробовали избавиться от комплекса драгоценности материальной в сторону ценности чисто художественной. Материал в учебных работах трактуется, в основном, как пластическое, колористическое, фактурное средство достижения задач, поставленных преподавателем. Он существует как средство выражения творческой идеи и должен соответствовать целому комплексу требований, в числе которых: функциональность, технологичность, эстетичность и определенные экологические требования. Используются все возможности фарфора: его матовость и прозрачность, звонкость, хрупкость, его белизна и яркость в сочетании с различными возможностями надглазурной росписи и других разнообразных приемов декорирования. Также, когда это оправдано замыслом, для расставления акцентов используются люстры, платина и золото. Искусно выращенные на фарфоре кристаллы в разы увеличивают эстетическую ценность материала, что объясняет простоту и лаконичность формы украшения. Здесь должен быть приоритет: сложность формы или красота и эффектность декора. Примером такого компромисса может послужить простая круглая фарфоровая брошь Т. Клешниной, выполненная в ходе летней практики на третьем курсе (Рис. 1).

Рис. 1. Брошь с эффектной кристаллической глазурью
Т. Клешнина, летняя практика, 3 курс

В одной вещи (композиции) органично сочетаются различные, казалось бы, несочетаемые материалы, и здесь слово «органично» является ключевым. Часто в работах дополнением к фарфору выступают другие материалы: металл, дерево, ткань, что представлено в работах Ю. Серовой 4 курс, Т. Клешниной 3 курс: в этих комплектах металл равноправно сосуществует с фарфором (Рис. 2).

Рис. 2. Фарфоровая пластика и металл, курсовые работы
Ю. Серова, 4 курс. Т. Клешнина, 3 курс
Руководитель И. Г. Окрух, ассистент Е. А. Краснова

Сочетание в одном проекте различных материалов – еще одна область поисков кафедры «Художественная керамика». В ювелирных композициях студентов третьего курса В. Грищенко, У. Кравченко, А Косых – поясах, колье и браслетах – фарфор гармонично сочетается с тканью и кожей (Рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент дипломной работы «Химба», сочетание фарфора и кожи
А. Косых, руководитель И. Н. Кротов

Переосмысление эстетики ювелирного искусства и отношение к материалу идут параллельными курсами. Функциональность или антифункциональность для ювелирного арт-объекта это вопрос художественной стилистики. Часто одним из условий задания становится следующее требование: вместо того чтобы декоративно оформлять человека, ювелирная пластика должна создавать самодостаточные пластические объекты, где фарфоровые украшения выступают как выставочные объекты и предназначены не частным лицам для ношения, а широкой публике как творческие произведения. Данная идея нашла отражение в дипломных работах Татьяны Клешиной «Белое и черное», Валентины Максименко «ФутуРитмы», Александры Косых «Химба» (Рис. 4).

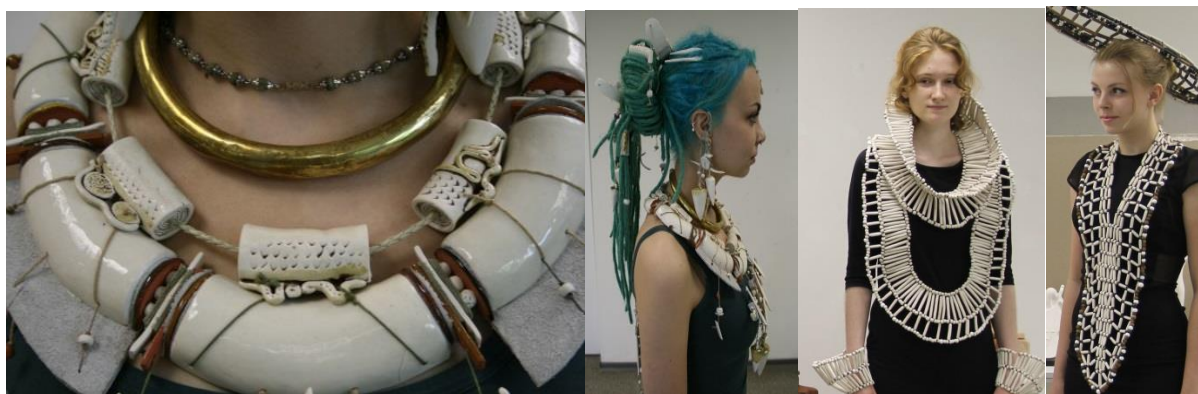

Рис.4. Фрагменты дипломных работ А. Косых «Химба»,
В. Максименко «ФутуРитмы», фарфоровая пластика как арт-объект

Курсовая работа А. Михайловой «Погружение» отсылает зрителей к теме экологии: кольцо, браслеты и серьги превращаются в сеть. При всей своей декоративности, работа заставляет сопереживать, а модель символизирует морского обитателя, попавшего в ловушку (Рис. 5).

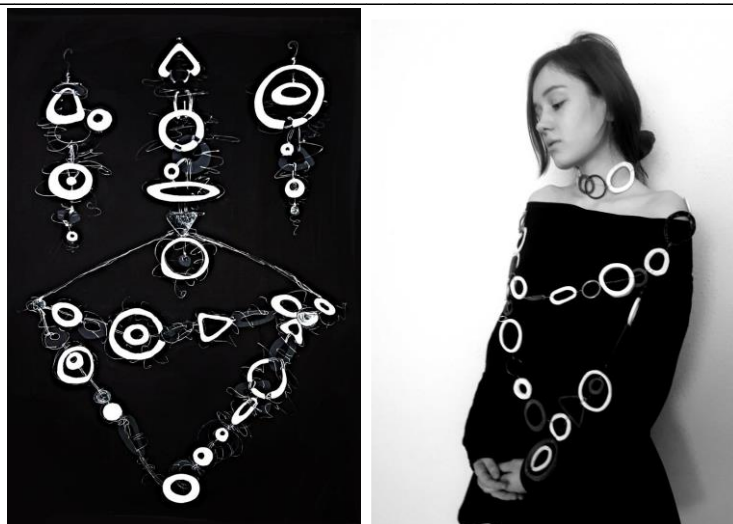

Рис. 5. Курсовая работа «Погружение», тема экологии
А. Михайлова, руководитель И. Г. Окрух

Авторскую (образную) бижутерию можно подбирать не только под свой стиль, но также под настроение. С помощью украшения можно показать другим свои убеждения или намерения. Так, например, декоративный пояс О. Чирцовой построен на ритмах современных компьютерных деталей и плат и адресован определенному человеку, погруженному в мир электроники (Рис. 6).

Рис. 6. Курсовая работа О. Чирцовой, декоративный пояс «Микросхема»

Индивидуальные качества студентов служат объективной причиной тому, что не все из них могут тяготеть к новаторству. Интересно, что в итоге в работах традиционалистов и новаторов больше общего, чем различий. Работая над заданием в разных стилевых формах, те и другие вполне овладевают современным пластическим языком на уровне композиционного мышления, трактовки материала и конструкции, остроты образного начала и функции. На примере комплекта ювелирных изделий идет детальное изучение построения многосоставной, многочастной композиции со всеми ее особенностями и сложностями. Детали должны подчиняться общему пластическому решению, и при всей своей многочастности, ювелирный комплект должен оставаться цельным произведением, где все элементы подчинены главной идее.

Неоднократно коллекция фарфоровых и керамических изделий ювелирной пластики из фондов кафедры была представлена в рамках различных проектов, таких как: Международный фестиваль керамики в Новосибирске, различные выставки ДПИ в Красноярске и крае. Это всегда становится незабываемым событием, и часто наши студентки сами выступают моделями для своих украшений (Рис. 7).

Рис. 7. Демонстрация декоративной бижутерии в рамках открытия выставки кафедр «Художественная керамика» и «Дизайн»

Заключение

Сегодня ювелирное искусство – это синтетический вид художественной деятельности, аккумулирующий в себе достижения многих искусств, культур и традиций. Подход к ювелирному изделию как к произведению искусства дает импульс развитию, переосмыслению исконных принципов ювелирности, сближает искусство и жизнь. Фарфор прекрасно подходит для создания как эксклюзивной, так и поточной (массовой) бижутерии: он обладает высокой химической и коррозионной стойкостью, не портится от воздействия внешней среды. Изделия из него не токсичны, не вызывают аллергии, раздражения у чувствительной кожи – это полностью удовлетворяет экологическим требованиям. Бисквитный неглазурованный фарфор не впитывает воду, не имеет пор, а значит, не накапливает в себе загрязнения, не впитывает различные запахи. Украшения отлично выдерживают нагрузку, они легки и не вызывают усталости при ношении, высокая механическая прочность (благодаря высокотемпературному обжигу) обеспечивает сохранность изделий. Удельная теплопроводность и теплоемкость говорят о том, что материал приятен на ощупь, не забирает тепло кожи, комфортен при ношении, выступает прекрасным изолятором – изделия из него не проводят электрический ток. Фарфор – красивый и благодатный материал для дизайна, украшения из него притягательны, интересны, и необычны. Свойства фарфора позволяют создавать и разрабатывать дизайн современных ювелирных изделий, аналогов которым не существует на современном российском рынке.

Список литературы

1. Художник, вещь, мода: Сб. статей / Сост. М. Л. Бодрова, А. Н. Лаврентьев. М., Советский художник, 1988. 368 с.
2. Окрух И. Г., Творческие мастерские кафедры «Художественная керамика» // Художественные традиции Сибири: материалы II Международной научной конференции, 14–15 ноября 2019 г. Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. С.70–73.
3. Окрух В. И., Окрух И. Г. Пропедевтика: учебно-методическое пособие. Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. 64 с.
4. Корсунь В. Н. Ювелирное искусство Древней Руси. Традиции мастерства. М.: Форум, 2016. 256 с.
5. Антиквариат: Энциклопедия мирового искусства. М.: Белый город, 2002. 640 с.
6. Татьяна Чапургина. Застывшая динамика. Альбом. С-Пб.: Любавич, 2012. 320 с.
7. Мир вещей. Энциклопедия / Вед. ред. Т.Евсеева. М.: Аванта +, 2004. 444 с.

8. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического: избранное. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. 624 с
9. Иванов-Орков Г. Н. Узоры. Цвет. Символика. Народное искусство и художественные промыслы современной Чувашии. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2012. 191 с.
10. Вейс Г. История культуры народов мира: Обычаи и нравы. Костюм. Украшения. Предметы быта. Вооружение. Храмы и жилища. М.: Эксмо, 2005. 144 с.

References

1. Bodrova M. L., Lavrentiev A. L. Art Gallery. Artist, Thing, Fashion. Collection of articles. Moscow: Soviet artist, 1988. 368 p.
2. Okrukh I. G. Creative Workshops of the Department of Art Ceramics // Art Traditions of Siberia. Krasnoyarsk: Siberian State Academy of Arts, 2019. Pp. 70–73.
3. Okrukh V. I., Okrukh I. G. Propaedeutics: Educational and Methodological Guide. Krasnoyarsk: Siberian State Academy of Arts, 2019. 64 p.
4. Korsun V. N. Jewelry Art of Ancient Russia. Traditions of Skill. Moscow: Forum, 2016. 253 p.
5. Antiques: Encyclopedia of World Art. Moscow: Bely Gorod, 2002. 640 p.
6. Tatiana Chapurgina. Frozen Dynamics. Album. Saint-Petersburg: Lubavitch, 2012. 320 p.
7. The World of Things. Encyclopedia. Moscow: AVANTA +, 2004. 444 p.
8. Toporov V. N. Myth. Ritual. Symbol. Image: Research in the Field of Mythopoeic: Selected. M.: «Progress» – «Culture», 1995. 624 p.
9. Ivanov-Orkov G. N. Patterns. Color. Symbolism. Folk Art and Crafts of Modern Chuvashia. Cheboksary: Chuvash Publishing House, 2012. 191 p.
10. Weiss G. History of Culture of the Peoples of the World: Customs. Suit. Decorating. Household Item. Weapon. Temples and Dwellings. Moscow: Eksmo, 2005. 144 p.