

Чуракова М.В., кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры ювелирного и косторезного искусства ФБГОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литер А, e-mail: 2843@mail.ru

Churakova M.V., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer of the department of jewelry and bone carving art, Higher school of folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, 2, Griboedova Canal Embankment, Liter A, e-mail: 2843@mail.ru

**Специфика художественного проектирования
ювелирных изделий по замыслу в обучении будущих художников
традиционных художественных промыслов
Specifics of artistic design
of jewelry by design in the training of future artists of traditional arts and
crafts**

Аннотация. В статье анализируется специфика художественного проектирования ювелирных изделий, определен алгоритм разработки художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу в учебной дисциплине «Проектирование» по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид художественный металл (ювелирное искусство).

Ключевые слова: замысел, художественное проектирование, алгоритм, ювелирные изделия, художественная композиция, учебная дисциплина.

Abstract. The article analyzes the specificity of artistic design of jewelry, defines the algorithm of development of artistic design of jewelry by design in the academic discipline «Designing» in the specialty 54.02.02 Decorative and Applied Arts and National Crafts, type of artistic metal (jewelry art).

Keywords: conception, artistic design, algorithm, jewelry, artistic composition, academic discipline.

Замысел художественной композиции ювелирного изделия формирует в сознании художника-ювелира творческие задачи, которые проясняют основные направления создания художественного образа будущего ювелирного изделия.

Замысел – это исходное представление художника о будущем произведении, его осознанный прообраз, с которого начинается творческий процесс [5]. Наброски, фор-эскизы, поиск формы, подбор материалов для будущего ювелирного изделия, колористическое решение художественной композиции, – вот наиболее распространенные формы фиксации замысла в ювелирном искусстве.

Импульсом рождения художественного замысла ювелирного изделия могут служить эмоциональное состояние, музыка, литературные и

художественные произведения, природные явления, визуальные образы, новые материалы и техники и пр.

Процессу проектирования ювелирных изделий по замыслу предшествует работа по систематизации проектных материалов. Действенным средством является классификация ювелирных изделий. Классификация создает предпосылки глубокого и всестороннего анализа существующих ювелирных изделий с целью выявления наиболее удачных конструкций, застежных механизмов, подвижных элементов, сочетания видов металла и колористики ювелирных вставок.

Создавая проектный образ художественной композиции ювелирных изделий, художник-ювелир учитывает особенности современного производства, включающие множество новых направлений технологических процессов: художественное литье, обработку металлов давлением, пайку и сварку, электрофизические и электрохимические методы обработки материалов, применение современных технологий трехмерного моделирования, обработку изделий на программируемых станках-автоматах и других.

Фактически технология изготовления ювелирных изделий, материалы, методы и процессы не накладывают много ограничений на производство, но существуют определенные негласные правила, касающиеся сферы экономики, которые могут регулировать технический проект ювелирного изделия. При разработке художественного проекта будущего изделия, учитывается стоимость: металла, драгоценных и полудрагоценных камней, способ исполнения изделия.

Представленная специфика художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу, отражается в содержании рабочей программы учебной дисциплины «Проектирование», по которой ведется обучение будущих художников-ювелиров традиционных художественных промыслов, специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид художественный металл (ювелирное искусство). Обучение художественному проектированию ювелирных изделий по замыслу основывается на взаимосвязях художественного и технического проектирования.

Художественное проектирование ювелирных украшений учитывает взаимосвязь изделия и человека, определяет степень соответствия формы назначению и функциональной выразительности (гармоничность композиции, взаимодействие в художественной композиции основных и вспомогательных элементов, влияние материалов, цвета, фактуры, светотеневых нюансов и бликования полированных поверхностей на формообразование ювелирного изделия).

Техническое проектирование направлено на создание ювелирного изделия в его материальной основе и технической целесообразности, где учитываются: поиск оптимальных конструкторских решений; контроль, обеспечивающий соответствие технических чертежей художественно-

конструкторскому проекту; разработка чертежей элементов художественного декора и дополнительных конструкционных деталей к внешнему оформлению (подпайка на декоративные элементы, форма месеров, формы соединительных элементов и другое).

Для подробного изучения учебной дисциплины «Проектирование» содержание рабочей программы структурируется по алгоритму, представленному на рисунке 1.

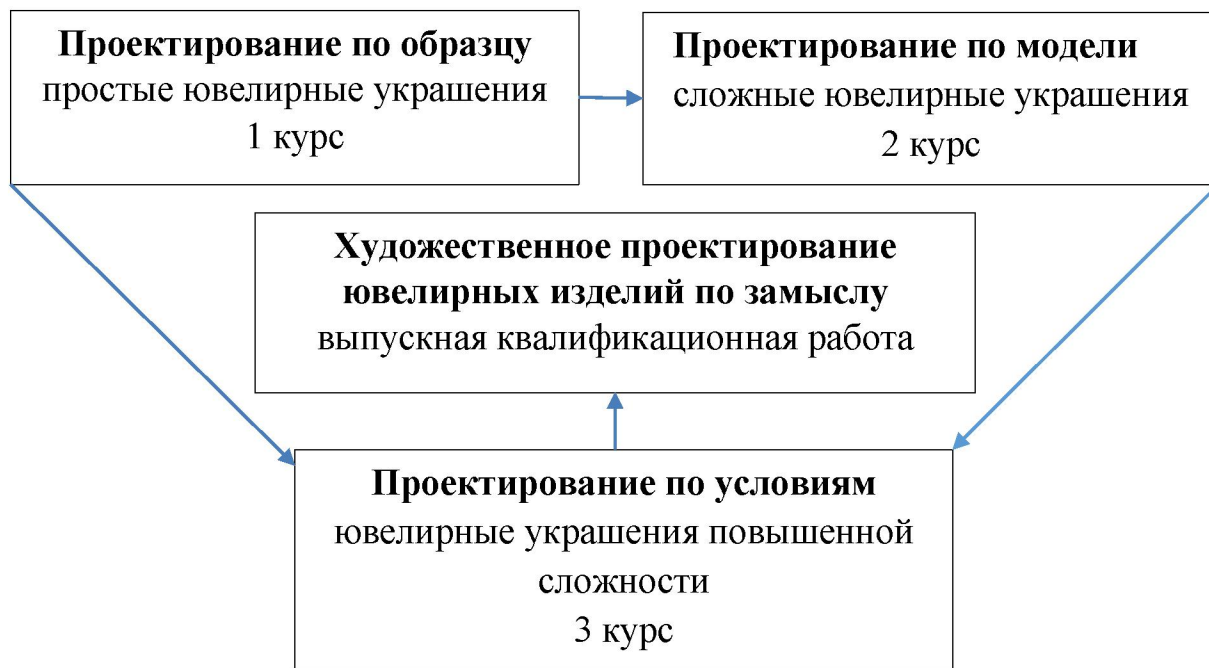

Рис. 1. Алгоритм художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу

1. **Проектирование по образцу** (художественное проектирование простых ювелирных украшений). Студентам предлагают образцы простых ювелирных украшений (кольца, серьги, кулоны, броши), объясняют и наглядно знакомят с основными видами технологических операций, определяют зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкций и технологии изготовления.

Такой прием основывается на повторении, обеспечивает передачу студентам готовых знаний, методов и способов изготовления ювелирных изделий. Освоение технологических операций, изучение формы предмета, особенности использования материалов и их сочетаемость позволяют проектировать ювелирные изделия высокого качества.

Для упорядоченного и грамотного изучения образцов ювелирных изделий составлен план структурного анализа ювелирного изделия, основанный на методе детализовки сборочных чертежей [1], который способствует развитию пространственного воображения студентов: мысленный анализ технологических операций, которые необходимо выполнить, чтобы разобрать ювелирное изделие на составляющие части, выявить главные и второстепенные. Преподаватель получает возможность

проверить качество знаний и навыков, полученных в процессе изучения «Технического рисунка» и «Материаловедения в ювелирном искусстве».

План анализа ювелирного изделия:

- ✓ определение материалов ювелирного изделия, назначение, классификация;
- ✓ изучение формы предмета;
- ✓ выявление составных частей ювелирного изделия;
- ✓ определение вариантов замены составных частей;
- ✓ определение основных конструкционных элементов, влияющих на эргономические показатели (удобство пользования).

2. **Проектирование по модели** (художественное проектирование сложных ювелирных украшений). Студентам в качестве образца предоставляют иллюстрацию ювелирного изделия (браслет, кольцо). Модель студенты должны повторить на бумаге в линейно-графическом варианте. Исследовать ювелирное изделие по плану анализа, разобрать конструкцию изделия на составляющие ее элементы для аналогичного воспроизведения с использованием вариативных элементов в новом виде ювелирного украшения.

Для наиболее эффективного использования этого приема проектирования, студентам предлагается сначала изучить различные конструкции моделей такого же вида и назначения. Составить обобщенный анализ ювелирного изделия с определением функционального назначения и выбора материала, позволяющий выделить главные и второстепенные элементы, методы их соединения, сочетание цвета и вида, выбранного металла с декоративными вставками, взаимосвязь и влияние конструкционных материалов и художественной композиции на технологические особенности изготовления ювелирного изделия, а также эргономическая согласованность человека с изделием. Такой прием формирует развернутое представление о художественном проектировании и позволяет развить аналитическое и образное техническое мышление.

3. **Проектирование по условиям** (художественное проектирование ювелирных украшений повышенной сложности) заключается в том, что преподаватель определяет условия, по которым художественная конструкция ювелирного изделия должна соответствовать практическому назначению [1] (например, художественная конструкция ювелирного изделия с определенным видом и формой ограненных камней, либо ювелирное изделие-трансформер, или реновация произведения ювелирного искусства) [4]. Цель такого приема – сформировать у студентов умение анализировать условия и на этой основе строить практическую деятельность.

Прием художественного конструирования способствует развитию творческого потенциала художников-ювелиров. Однако, для его реализации нужно иметь определенный опыт и знания художественного проектирования по образцам, моделям, навык экспериментирования с разнообразными материалами.

4. *Конструирование по замыслу* (художественное проектирование ювелирных изделий выпускной квалификационной работы) – прием обучения художественному проектированию ювелирных изделий располагает большими возможностями для формирования опыта художественного и технического конструирования.

В данном случае, обучающийся решает сам: что, как и в какой последовательности будет создавать при художественном проектировании ювелирного украшения. Творческий замысел будущего ювелирного изделия и его исполнение в материале – трудная задача т.к. некоторые элементы замысла бывают неустойчивы, меняются в процессе исполнительской деятельности (эргономические особенности, несоответствие выбранного материала, изменение вида подвижных элементов). В ходе работы над проектом происходит конкретизация, уточнение, изменение некоторых деталей.

Работа над художественным проектом ювелирных украшений по замыслу дает возможность прояснить для художника-ювелира основные направления творческого поиска, представить его результаты, проверить в ходе практической работы правильность планов и намерений, чтобы найти единственно возможное художественно образное решение проекта.

На рисунках 2-4 представлены изображения некоторых технологических операций и готовые ювелирные украшения (броши), выполненные в материале – как результат художественного проектирования по замыслу.

Создание и воплощение художественного проекта ювелирного изделия по замыслу предполагает наличие знаний, умений и практического опыта в технологическом процессе исполнения, синтеза технического и художественного проектирования ювелирных украшений.

Рис. 2. Анодирование титана, элементы броши.
Работа над творческим проектом, 2021

Именно в глубокой и всесторонней разработке замысла художественной композиции объекта ювелирного искусства выражается профессиональная зрелость художника-ювелира.

Рис. 3. Анодированные титановые элементы броши.
Выпускная квалификационная работа студентки среднего профессионального образования В. Радакиной, 2021.
Руководитель М.В. Чуракова

Рис. 4. Художественное выполнение ювелирной броши в материале.
Выпускная квалификационная работа студентки среднего профессионального образования А. Соколовой, 2021.
Руководитель М.В. Чуракова

Литература

1. Краткая методика художественного конструирования. / под ред. Ю.Б. Соловьева. – Москва: Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, 1966. – 280 с.
2. Луговой В.П. Конструирование и дизайн ювелирных изделий: учебное пособие / В.П. Луговой. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 158 с.
3. Марченков В.И. Ювелирное дело: учебное пособие для средних профессионально-технических учебных заведений, 2-е изд., переработанное и дополненное / В.И. Марченков. – Москва: Высшая школа, 1984. – 192 с.
4. Чуракова М.В. Обучение реставрации ювелирных изделий. Учебное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид Художественный металл (ювелирное искусство) / М.В. Чуракова. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2018. – 60 с.
5. Эстетика: Словарь / под общ. ред. А.А. Беляева, Л.И. Новиковой, В.И. Толстых – Москва: Политиздат, 1989. – 447с.
6. Bovin P.M. Jewelry making / For Schools, tradesmen, craftsmen. Revised edition. Printed in the United States of Amerika: copyright April, by Peter M. Bovin, 1990 – 286 p.

References

1. Kratkaya metodika hudozhestvennogo konstruirovaniya. / pod red. YU.B. Solov'eva. – Moskva: Vsesoyuznyj nauchno-issledovatel'skij institut tekhnicheskoy estetiki, 1966. – 280 s.
2. Lugovoj V.P. Konstruirovanie i dizajn yuvelirnyh izdelij: uchebnoe posobie / V.P. Lugovoj. – Minsk: Vyshejschaya shkola, 2017. – 158 s.
3. Marchenkov V.I. YUvelirnoe delo: uchebnoe posobie dlya srednih professional'no-tekhnicheskikh uchebnyh zavedenij, 2-e izd., pererabotannoe i dopolnennoe / V.I. Marchenkov. – Moskva: Vysshaya shkola, 1984. – 192 s.
4. CHurakova M.V. Obuchenie renovacii yuvelirnyh izdelij. Uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj i vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po programme srednego professional'nogo obrazovaniya special'nost' «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», vid Hudozhestvennyj metall (yuvelirnoe iskusstvo) / M.V. CHurakova. – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2018. – 60 s.
5. Estetika: Slovar' / pod obshch. red. A.A. Belyaeva, L.I. Novikovej, V.I. Tolstyh – Moskva: Politizdat, 1989. – 447s.
6. Bovin P.M. Jewelry making / For Schools, tradesmen, craftsmen. Revised edition. Printed in the United States of Amerika: copyright April, by Peter M. Bovin, 1990 – 286 p.