

Женский перстень-печатка. 15 век до н. э. Золото; резьба. Национальный музей, Афины

Ювелирное искусство – один из древнейших видов художественного творчества – изготовление художественных изделий из благородных и цветных металлов (золота, серебра, платины, меди, бронзы, нейзильбера, титана, стали) часто в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом, перламутром, янтарем, костью, цветным стеклом. В ходе эволюции сложился ряд наиболее распространенных ювелирных техник: ковка, литье, чеканка, тиснение, резьба, гравировка, чернь, эмаль, инкрустация, травление и другие технические приемы обработки металлов. Этот вид декоративно-прикладного искусства объединяет разные виды изделий: предметы быта (посуда, столовые и туалетные приборы, интерьерные украшения и светильники), культовые предметы, парадное оружие и украшения.

История ювелирного искусства берет начало в истоках человеческой цивилизации, когда потребность в

украшениях была сильнее, чем потребность в одежде. Это мы можем наблюдать еще и сегодня в культурах «примитивных» народов. Трудно сказать, в каком качестве появились украшения первоначально – то ли как эстетически значимые предметы личного обихода, ибо желание привлечь к себе внимание, как известно, присуще и представителям животного мира, то ли как амулеты или обереги, иначе говоря, форма познания мира, вид художественного творчества. По-видимому, возникновение этих (основных) и других функций украшений взаимосвязано. Можно смело утверждать, что первыми появились «нательные» украшения, предназначенные для декорирования тела – подвески (в том числе талисманы и амулеты), ожерелья, браслеты, серьги, гребни для скрепления волос. Затем «костюмные» – фибулы для скрепления одежды, пряжки для поясов и обуви.

В каждую отдельную историческую эпоху превалируют украшения одного вида, нательные или костюмные, в то время как другие остаются в тени. Каждая эпоха

Статуэтка кошкообразного божества. 100 — 700 н. э., Америка. Медь, красная раковина, бирюза, самоцветы; позолота. Национальный

создавала украшения по-своему, и это касалось не только выбора материала, способов его обработки и техник, но, прежде всего, собственного языка художественных форм, адекватного ее мировоззрению, уровню экономического и технического развития. Украшения отражают все аспекты эволюции человеческого общества – религиозные и эстетические представления, социальную структуру, характер политических связей с соседними народами и государствами.

Во все эпохи золотокузнецы и серебряники находились под влиянием работ предшественников и творчески осмысляя историческое художественное наследие, мастера-ювелиры собственными произведениями не

Подвеска царицы Сат-Хатхор-Иунит. Около 1870 до н. э. Египет

только стремились доказать свою принадлежность к художественной культуре эпохи, но и пытались внести свой вклад в мировое наследие ювелирного искусства. Этот процесс, конечно, был не всегда осознанным, но благодаря ему в ювелирном искусстве выстраивалась историческая преемственность поколений. Подтверждение этому можно увидеть во множестве реминисценций традиционных форм древних украшений в произведениях современных художников-ювелиров.

Огромную роль во взаимодействии культур играли торговля и основание колоний. Ювелирные украшения, выполненные столичными мастерами, часто попадали в колонии в качестве привозного товара или заказа, чем

способствовали развитию провинциальных школ. Случалось и жителям столиц делать заказы на ювелирные изделия у ремесленников в колониях, и столичные традиции обогащались местными. Так более жизнеспособные культуры постоянно расширяли ареал своего влияния. Украшения путешествовали по миру вместе с хозяевами в качестве их личных вещей, принося на новые территории не только обычаи и нравы, но и художественные традиции. Не только всякая эпоха, но всякая культура в рамках одной эпохи создавала украшения в соответствии с господствующим мировоззрением и жизненным укладом в обществе. Так, на Древнем Востоке в искусстве Египта главную роль играли религия и, служащий прославлению фараона как наместника бога, придворный церемониал. Поэтому египетские украшения, как культовые, так и светские, имеют ритуальный характер.

Ожерелье с разнообразными подвесками. 8 век до н. э. Золото. Музей Карфагена

Серьга в форме корзиночки. 2400 — 2300 до н. э. Золото. Греция

В Древней Греции определяющее значение имела эстетическая функция украшений. В поисках общей гармонии греки стремились позиционировать человека в пространстве макрокосмоса. В их ювелирном искусстве особое внимание уделялось украшениям, подчеркивающим пропорциональность человеческой фигуры как микрокосма. Мастера-ювелиры Древнего мира (Египта, Месопотамии, Греции и Рима) выработали основные виды и типы украшений, сформулировали их символическое значение в поисках гармонического единства человека с миром.

В эпоху средневековья большую роль в формировании целостных художественных стилей на значительных территориях сыграла христианская

Церковь. Эта эпоха оставила мало светских украшений, культовые же изделия объединяет христианская эстетика. Под её духовным воздействием сформировалась византийская православная культура на юго-востоке Европы и католическая – на западе. Затем, в эпоху Возрождения, снова возрастает интерес к культуре и искусству Античности. В Новое время – эпоху географических открытий – Европа знакомится с культурами неизвестных доселе континентов и территорий, буквально распахнувшими перед Старым Светом «шкатулку с сокровищами». Ее содержимое и сегодня питает творчество ювелиров, работающих в драгоценных материалах.

Брошь Стрикленда. 9 век. Скандинавия. Золото, синее стекло. Британский музей

Европейцам открылись художественные культуры Индии, Америки, Африки, Дальнего Востока, и интерес к ним с начала XVII века сплавился новым художественным направлением, рожденным внутри европейского континента, и связанным с вновь возросшими

Подвеска Тритон. 1600. Серебро, жемчуг, драгоценные камни. Музей серебряных изделий, Флоренция, Италия

претензиями церкви на государственное господство. Барокко явилось результатом слияния религиозного и светского мировосприятия. Путь к духовному господству лежал через эстетическое наслаждение. Украшения, как и другие ювелирные изделия этого времени, очень красочны и богаты экзотическими материалами.

Классицизм – едва ли ни первая сознательная попытка переосмысления творческого наследия Европы. В этот период в украшениях немало декоративных

мотивов искусства империй Древнего мира – Египта и Рима, актуальных в период формирования европейских империй.

В эпоху Историзма появляются изделия, поэтизирующие тот или иной художественный стиль минувших времен,

Шпинель Побережье Бретани. Ке, Ж. Нач. XVIII века. Шпинель, золото. Лувр, Париж, Франция

напрямую связанные с возросшим интересом к прошлому и национальной истории. Поэтому ювелирные украшения в эти годы – прямые исторические реплики, хотя и оторванные от художественного контекста.

Стиль Ар Нуво, подведший итоги уходящей эпохи, стал последней попыткой создания единого европейского художественного стиля. Он продемонстрировал конструктивную основу художественных изделий

Брошь Кузнечик. Магнуссен, Эрик. Дания, 1907. Серебро, кораллы

предметного мира. Ювелирные украшения Ар Нуво, по выражению тех лет, «гарнировавшие» платье, представляются скорее декоративной пластикой, нежели функциональными предметами. Именно они положили начало развитию ювелирного дела как самостоятельного вида художественного творчества – искусства.

В рамках стиля Ар Деко начинают складываться основные принципы современного ювелирного искусства – отображение в художественных образах визуально значимого знака, мгновенно

воспринимаемого и узнаваемого. Отсюда чистота и ясность форм современных ювелирных украшений, приоритет авторских концепций, активное взаимодействие с художественно-образными системами авангардных направлений современного искусства.

Возникает вопрос: почему в современном ювелирном искусстве постоянно возникают реминисценции культур Древнего мира? Воспроизводятся не только их внешние признаки или мотивы, как это было на протяжении предыдущих столетий, а основные, принципиальные эстетические постулаты.

Жесткий браслет. Буччеллати, Марио. 1924. Серебро, золото,

Пояс. Чилингарян, Левон Саркисович. 1976. Серебро; филигрань, зернь. Ереван

Ответ на него дает внутренняя эволюция этого вида

художественного творчества. Логика построения художественной формы современного ювелирного украшения, так же как и в древности, диктуется формами фигуры человека. Чем теснее эта связь, тем чище форма украшения, чем слабее, тем она велеречивее. Коренной перелом в осмыслении роли и

рубины, сапфиры. 6,5 см, 6,0 см. Фирма Марио Буччеллати. Милан

места
ювелирных
украшений
в
художественной
культуре
происходит в XX
столетии,
когда
научные
достижения,
значительно
но
расширившие
границы
непознанного,
стимулировали
формирование
новой
художественно-
образной
системы,
опирающейся на
реалии
новой
технократической
эпохи.
Современный
художник-ювелир
оказался
перед

необходи
мостью
искать
новые,
адекватн
ые этому
времени
формы.
История
ювелирно
го
искусства
завершил
а
очередно
й виток
своего
пути.

Превью: Браслеты для щиколоток. Начало 19 века, Индия. Золото, бриллианты, рубины, бирюза, эмаль. Лондон