

УДК 73

Современное ювелирное искусство в контексте ювелирных традиций азиатских народов

Круглова Мария Геннадьевна

Заведующая кафедрой «Художественный металл»,

Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова,

125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 9

e-mail: 7290101@mail.ru

Аннотация

Традиционное ювелирное искусство Азии – органическая часть азиатской культуры, с ее сплетением разнородных этносов, религиозно-мифологических традиций, культурных влияний и идеологий. Ювелирное искусство, как один из видов декоративно-прикладного искусства, воплощает в себе представления человека о микро- и макрокосме, выполняет множество функций, которые в конечном итоге взаимосвязаны и с жанрами искусства, и с его материалами. Используя эти традиции и творчески взаимодействуя с ними, современное ювелирное искусство занимается переосмыслением форм и материалов, наполняет старые формы новыми значениями и функционалом. Сегодня мы наблюдаем процесс, во многом родственный ориентальным увлечениям XIX века. Несмотря на то, что сегодня ювелирные украшения воспринимаются прежде всего в своей эстетической, а не магической, функции, современные дизайнеры традиционно сохраняют сложившееся отношение к символике камня, золота, серебра.

Для цитирования в научных исследованиях

Круглова М.Г. Современное ювелирное искусство в контексте ювелирных традиций азиатских народов // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 4А. С. 836-842.

Ключевые слова

Ювелирные украшения, ювелирное искусство, история, дизайн, традиции в декоративно-прикладном искусстве.

Введение

Постановка вопроса о современном функционировании ювелирных украшений, об их стиле и особенностях жанров, неизбежно смыкается с проблемой зарождения ювелирного дела. Как отмечают многие исследователи, поначалу ювелирные изделия отвечали характеру защитной магии: древние люди «надевали ювелирные изделия как талисман, как защиту от темных сил, от сглаза и т.д.» [Куманин, Зябнева, 2010, 54].

Именно этой защитной функцией объяснялась форма большинства ювелирных изделий: кольца, браслеты, шейные подвески, серьги, височные кольца и пр. были призваны охранять важные органы человека. В традиционном костюме ювелирная составляющая представляла собой сложную систему символов. Такой же древностью отличаются и представления о ювелирных камнях и металлах как оберегах (бирюза – от бессонницы и пр.).

Несмотря на то, что сегодня ювелирные украшения воспринимаются прежде всего в своей эстетической, а не магической, функции, современные дизайнеры традиционно сохраняют сложившееся отношение к символике камня, золота, серебра. Более того, «одна из главных тенденций современного ювелирного искусства – постоянное цитирование стилей, образов и форм предшествующих эпох» [Габриэль, 2009, 72]. Цель данной статьи – обобщение тенденций по сохранению традиций азиатского ювелирного дела (в широком понимании термина «азиатский») в современности.

Традиции азиатского ювелирного дела и современное ювелирное искусство

Уже в XIX веке, когда на смену классицизму пришел историзм, ювелирное искусство Европы испытало серьезное увлечение формами и техниками Китая, Индии, арабско-мусульманской культуры, позже Японии.

Это увлечение всякий раз имело конкретный, политико-культурологический мотив. Так, оккупация Алжира Францией привела к европейской моде на «мавританские мотивы» (фестоны, орнамент «алжирский узел» и пр.), строительство Суэцкого канала – к популярности египетской тематики; политические интересы Франции в Китае – к интересу к нефриту и жадеиту. Установление протектората Великобритании над Индией привело к моде на новые жанры украшений: например, парюры из тигровых клыков или браслеты-жаритьеры с орнаментом, отдаленно имитирующим эмали на украшениях из Шахпура. Искусство Японии, открытой для Европы в середине XIX века, стало потрясением для европейцев [Беннет, Маскетти, 2005].

При этом в раннюю эпоху романтизма эти заимствования были в определенной мере хаотичны, характеризовались смешением отдельных форм и деталей, но в дальнейшем, с развитием точности археологической датировки, развитием наук и ростом промышленности, начался подлинный творческий диалог с произведениями традиционного искусства: от точного воспроизведения старинных изделий до полноценной авторской художественной реплики [см. Габриэль, 2009].

Сегодня мы наблюдаем процесс, во многом родственный ориентальным увлечениям XIX века. Как отмечает Г.Н. Габриэль, «мощный «ветер с Востока» приносит в ювелирную моду свои «пряные ароматы»: сочность красок, обилие цветных драгоценных камней, новые формы их огранок и т.д.» [Габриэль, 2009, 75]. Интересно отметить, что мировой «табель о рангах» производителей и потребителей ювелирной продукции сегодня возглавляют развивающиеся страны, в первую очередь Индия и Китай, умевшие обойти и признанного ранее производителя (Италию), и признанного лидера потребления (США) [Золотова, Николичева, 2015, 143]. Интересно отметить, что и сегодня происходят открытия, связанные с традиционным ювелирным искусством: так, только в 1990-х годах, после китайской культурной революции, на рынок вышли тщательно скрываемые ранее изделия малы народов Китая [Branca, 2006, 5].

Современность во многом наследует азиатской древности в функционале ювелирных изделий. Очевидно, традиционными функциями ювелирных украшений можно признать функции:

- талисмана;
- знака социального статуса, несущего определенную информацию;
- аксессуара, выполняющего эстетические задачи [Моде, 1978].

Так, если золотая гривна на шее вождя (Ногайческий курган, I в. н.э.) «говорит о могуществе и всемогуществе» [Куманин, Зябнева, 2010, 56], то современные крупные золотые украшения также в той или иной мере сообщают о социальном статусе владельца.

Также, при том, что изобретаются новые технологии и создаются новые материалы, происходит естественное наследование технологий. Так собственные традиции обработки драгоценных камней и металлов сложились у тюркских народов: среди них выемчатая эмаль, инкрустация, амальгамирование, серебрение и пр. [Аманбаева, Егорова, Потапов, 2012]. В современной практике также могут использоваться такие самобытные техники азиатского ювелирного дела, как:

- литье в земляные формы, удобное и практичное при небольшом количестве металлов;
- использование древесного угля при плавке металла и пайке изделий: в отличие от более

общепринятых плавильных чаш из жирной глины, он обеспечивает быструю плавку металла и за счет этого высокое качество изделия;

- использование копти открытого огня в качестве флюса: она образует хороший защитный слой от окисления при нагревании металла;

- использование жидкой пасты флюса на натуральной основе – экологичной и подходящей для филигранных украшений;

- японская техника «мокуме гане», когда несколько пластин драгоценных металлов свариваются при высокой температуре;

- филигрань, зернь, витье [Аманбаева, Егорова, Потапов, 2012; Смекалова, 2017; Лунева, 2016].

Среди наиболее важных материалов азиатского искусства – камни, дерево, металлы, важнейшую роль среди которых играет золото. Однако исследователи отмечают, что из средневековых золотых ювелирных изделий сохранилось весьма немного, так как они вновь и вновь переплавлялись с целью изготовления новых изделий [Kossak, Watts, 2001, 46].

Сегодня мастера ювелирного дела изготавливают изделия с использованием старинных техник и форм, а также вступают в творческий диалог с классическими жанрами, в частности, «современные ювелиры также изготавливают в технике филигрании с зернью изделия, роскошно украшенные драгоценными камнями, – лазуритом, кораллом, бирюзой, сердоликом» [Лунева, 2016, 45].

Заключение

Традиционное ювелирное искусство Азии – органическая часть азиатской культуры, с ее сплетением разнородных этносов, религиозно-мифологических традиций, культурных влияний и идеологий. Ювелирное искусство, как один из видов декоративно-прикладного искусства, воплощает в себе представления человека о микро- и макрокосме, выполняет множество функций, которые в конечном итоге взаимосвязаны и с жанрами искусства, и с его материалами. Используя эти традиции и творчески взаимодействуя с ними, современное ювелирное искусство занимается переосмыслением форм и материалов, наполняет старые формы новыми значениями и функционалом.

Библиография

1. Аманбаева Л.И., Егорова У.Ф., Потапов Г.В. Роль ювелирного дела тюркских народов в обучении студентов // Научный потенциал. 2012. № 3 (8). С. 21-26.
2. Беннет Д., Маскетти Д. Ювелирное искусство. М.: Арт-родник, 2005. 494 с.

3. Габриэль Г.Н. Историзм в ювелирном искусстве. Взгляд из эпохи постмодернизма // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2009. Т. 186. С. 72-77.
4. Золотова С.В., Николичева С.А. Ювелирный рынок Китая: эволюция, современное состояние и основные тенденции развития // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова. 2015. № 2 (80). С. 136-147.
5. Куманин В.И., Зябнева О.А. Ювелирные украшения: история и дизайн // Дизайн. Теория и практика. 2010. № 3. С. 54-68.
6. Лунева В.В. Ювелирные украшения Средней Азии из серебра // Наука и современность. 2016. № 47. С. 41-45.
7. Моде Х. Малая история искусств. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии. М.: Искусство, 1978. 360 с.
8. Смекалова А.А. Современные и традиционные техники в ювелирном искусстве: имитация и инкрустация природных материалов // Декоративно-прикладное искусство и образование. 2017. № 2 (20). С. 1-6.
9. Branca M. (ed.) The art of silver jewelry from the minorities of China, the Golden Triangle, Mongolia and Tibet. Milano, 2006. 240 p.
10. Kossak S.M., Watts E.W. The Art of South and Southeast Asia. New York, 2001. 168 p.

Modern jewelry in the context of Asian jewelry traditions

Mariya G. Kruglova

Head of the Department of Art Metal,
Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts,
125080, 9 Volokolamskoye highway, Moscow, Russian Federation;
e-mail: 7290101@mail.ru

Abstract

Traditional Asian jewelry art is an organic part of Asian culture, with its interwoven heterogeneous ethnos, religious mythological traditions, cultural influences and ideologies. Jeweler art, as one of the types of decorative and applied art, embodies the person's ideas about the micro- and macrocosm, performs many functions, which ultimately are interrelated both with the genres of art and with its materials. Modernity largely inherits the Asiatic antiquity in the functional of jewelry. Obviously, the traditional functions of jewelry can recognize the next functions: of being a talisman; a sign of social status bearing certain information; an accessory that

performs aesthetic tasks. Using these traditions and creatively interacting with them, modern jewelry art is engaged in a rethinking of forms and materials, fills the old forms with new meanings and functional. Today we are witnessing a process, in many ways related to the oriental hobbies of the XIX century, when the jewelry art of Europe experienced a serious interest in the forms and techniques of China, India, the Arab-Muslim culture, Japan. Despite the fact that today jewelry is perceived primarily in its aesthetic, rather than magical, functions, modern designers traditionally retain the established attitude to the symbolism of stone, gold, silver.

For citation

Kruglova M.G. (2017) Sovremennoe yuvelirnoe iskusstvo v kontekste yuvelirnykh traditsii aziatskikh narodov [Modern jewelry in the context of Asian jewelry traditions]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (4A), pp. 836-842.

Keywords

Jewelry, Asian jewelry, history, design, traditions in arts and crafts.

References

1. Amanbaeva L.I., Egorova U.F., Potapov G.V. (2012) Rol' yuvelirnogo dela tyurkskikh narodov v obuchenii studentov [The role of jewelry business of the Turkic peoples in the teaching of students]. *Nauchnyi potentsial* [Scientific potential], 3 (8), pp. 21-26.
2. Bennett D., Mascetti D. (2000) *Understanding Jewellery*. Antique Collectors Club Ltd (Russ. ed.: Bennett D., Mascetti D. (2005) *Yuvelirnoe iskusstvo*. Moscow: Art-rodnik Publ.).
3. Branca M. (ed.) (2006) *The art of silver jewelry from the minorities of China, the Golden Triangle, Mongolia and Tibet*. Milano.
4. Gabriel G.N. (2009) Istorizm v yuvelirnom iskusstve. Vzglyad iz epokhi postmodernizma [Historicism in the jewelry art. A view from the postmodern age]. *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury* [Proceedings of the St. Petersburg state institute of culture], 186, pp. 72-77.
5. Kossak S.M., Watts E.W. (2001) *The Art of South and Southeast Asia*. New York.
6. Kumanin V.I., Zyabneva O.A. (2010) Yuvelirnye ukrasheniya: istoriya i dizain [Jewelry: history and design]. *Dizain. Teoriya i praktika* [Design. Theory and practice], 3, pp. 54-68.
7. Luneva V.V. (2016) Yuvelirnye ukrasheniya Srednei Azii iz serebra [Silver jewelry of Central Asia]. *Nauka i sovremennost'* [Science and modernity], 47, pp. 41-45.
8. Mode Kh. (1978) *Malaya istoriya iskusstv. Iskusstvo Yuzhnoi i Yugo-Vostochnoi Azii* [A small history of art. The art of South and South-East Asia]. Moscow: Iskusstvo Publ.

-
9. Smekalova A.A. (2017) Sovremennye i traditsionnye tekhniki v yuvelirnom iskusstve: imitatsiya i inkrustatsiya prirodnkh materialov [Modern and traditional techniques in the jewelry art: imitation and inlaying of natural materials]. *Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i obrazovanie* [Decorative and applied art and education], 2 (20), pp. 1-6.
 10. Zolotova S.V., Nikolicheva S.A. (2015) Yuvelirnyi rynok Kitaya: evolyutsiya, sovremennoe sostoyanie i osnovnye tendentsii razvitiya [China's jewelry market: evolution, current state and main trends of development]. *Vestnik REU im. G.V. Plekhanova* [Bulletin of the Plekhanov Russian university of economics], 2 (80), pp. 136-147.