

Чуракова М.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ювелирного искусства ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, литер А, e-mail: 2843@mail.ru

Churakova M.V., candidate of pedagogical sciences, head of the department of jewelry art of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: 2843@mail.ru

Ювелирное искусство: международные мастер-классы **Jewelry art: international master classes**

Аннотация. Мастер-класс как эффективный практический метод обучения в последние десятилетия получил широкое распространение в сфере популяризации различных видов традиционного прикладного искусства, включая ювелирное. В статье описана методика организации и особенности проведения мастер-класса по ювелирному искусству, проведенному в Русском доме науки и культуры в Париже. Основной целью мастер-классов является знакомство с традициями русского ювелирного искусства и формирование первичных навыков в работе с металлом и инструментами. Образовательная программа мастер-класса рассчитана на разные возрастные группы и уровни подготовки.

Ключевые слова: ювелирное искусство, международный мастер-класс, обучение, ювелирные техники, тиснение, чернение, чеканка, кольцо, кулон

Abstract. In recent decades, the master class has become a widely used practical teaching method in various fields of traditional applied arts, including jewelry making. This article describes the methodology for organizing and conducting a master class on jewelry art held at the Russian house of science and culture in Paris. The primary objective of these master classes is to introduce participants to the traditions of Russian jewelry art and develop basic skills in working with metal and tools. The educational program of the master class caters to different age groups and levels of expertise.

Keywords: jewelry art, international master class, training, jewelry techniques, embossing, blackening, engraving, ring, pendant.

Ювелирное искусство – один из исторических видов традиционных художественных промыслов. Его развитие происходит под влиянием технологий, сформировавшихся в различных регионах России. К характерным особенностям ювелирных изделий, выполненных ручным способом, относятся использование уникальных материалов (драгоценные металлы, ювелирные вставки и другое); применение особых технических приемов работы (например, филигрань, чернение, гравирование, тиснение, художественное эмалирование); наличие собственного неповторимого стиля

в каждом изделии; высокая эстетическая ценность, обусловленная мастерством и художественным исполнением [7].

Для популяризации ювелирного искусства используются различные методы: демонстрационные мастер-классы, проводимые в рамках выставки или комплекса профориентационных мероприятий, выставки, художественные семинары, конкурсы, фестивали и др.

Проанализируем мастер-класс по ювелирному искусству – форму творческого обучения, в котором совместная работа педагога и обучающегося приводит к конкретному результату: созданию простого ювелирного украшения (кольца, кулона, объемного цветка) или орнаментального декора, выполненного в традиционных ювелирных техниках с применением ручного инструмента.

Цель мастер-класса – познакомить участников с базовыми техниками работы с металлом ручным способом [3; 5], научить создавать простые ювелирные изделия, развить творческие способности в области ювелирного искусства.

Формат мастер-класса, обусловленный местом проведения, образовательной программой, целями и задачами, имеет особенности:

- мастер-класс в учебном заведении с изучением профильного направления.

Цель – профориентационная образовательная среда, способствующая развитию профессиональных компетенций и осознанному выбору будущей профессии. Задачи мастер-класса: знакомство с правилами техники безопасности при работе с ювелирными инструментами и приспособлениями; освоение уникальных технологических приемов и методов, которые редко изучаются в рамках стандартной учебной программы [7].

Ожидаемые результаты: выполненные несложные ювелирные украшения с применением традиционных ювелирных техник, таких как филигрань, перегородчатая эмаль, гравировка или современные инновационные технологии – 3D-моделирование, гальванопластика, анодирование титана – на примере создания опытного образца [8];

- мастер-класс в учебном заведении непрофильного направления.

Цель – ознакомительная, несущая творческо-информационный характер, направленная на стимулирование творческого мышления, мелкой моторики рук и получение положительных эмоций, развитие интереса к ювелирному искусству.

Задачи: обучение правилам охраны труда при выполнении ювелирных работ; освоение базовых техник работы с металлом; создание позитивного эмоционального опыта от достижения быстрых результатов (изготовление изделия за 90 минут).

Ожидаемые результаты: освоенные базовые навыки работы с металлом, таких как резка металла (выпиливание лобзиком, вырезание ножницами по металлу); формообразование деталей из металла с использованием плоскогубцев, круглогубцев; шлифовка и полировка металла (с использованием наждачной бумаги, войлочных кругов); декорирование

металла (чеканка, гравировка, нанесение эмали); соединение деталей (скрепление, клепка, пайка при условии безопасности).

Распространённые виды ювелирных изделий, создаваемых на мастер-классах, – кулоны на основе простых геометрических форм (круг, квадрат, треугольник) или силуэты животных, растений; кольца из полосы металла, согнутой в кольцо и украшенной простым орнаментом, тиснением; серьги простой формы, например, капли или круги, с добавлением бусин или подвесок; объемные цветы, собранные из нескольких деталей, вырезанных из листового металла и декорированных фактурой;

- мастер-классы, проведенные в ходе научных конференций и выставок традиционных художественных промыслов, которые проходят в России.

Цель – популяризация и развитие ювелирного искусства. Сочетание элементов образовательной, научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности с привлечением профессионалов отрасли, стимулирование инновационной деятельности с внедрением новых технологий и материалов в ювелирном производстве.

Ключевые задачи включают соблюдение требований техники безопасности работы в условиях выставки (ограниченное место, большое количество людей, повышенный уровень шума и другое); создание интерактивной площадки для обмена технологиями и наработками в области ручной обработки металла между художниками-ювелирами.

Ожидаемые результаты – образцы ювелирных изделий с использованием инновационных технологий и материалов; обмен опытом и знаниями между участниками в области ювелирного искусства, тенденций ювелирной моды, маркетинга ювелирных изделий;

- мастер-класс на выставках традиционных художественных промыслов международного уровня.

Мастер-класс является частью выставки выпускных квалификационных работ обучающихся Российского университета традиционных художественных промыслов, выполненных ручным способом по художественной оригинально-творческой композиции, которые демонстрируют высочайший уровень мастерства. Выставка позволяет оценить разнообразие ювелирных техник, стилей и материалов, применяемых в ювелирном искусстве России.

Цель – сохранение и популяризация художественной культуры России в области ювелирного искусства, передача знаний и опыта молодому поколению; ювелирное искусство как международный диалог мастерства художников-ювелиров.

Задачи: обеспечение наглядной демонстрации образцов ювелирных изделий с подробным объяснением творческо-технологического процесса; практическое закрепление полученных навыков в работе с металлом; предоставление профессиональной поддержки участникам мастер-класса.

Ожидаемые результаты: повышение престижа ювелирного искусства России. Обратная связь необходима для совершенствования результативности

методики проведения мастер-классов, что позволит учесть их желание освоить новые техники по обработке материалов и применению новых инструментов.

В марте 2025 г. в Русском доме науки и культуры в Париже состоялась выставка «Великолепие художественного наследия России» Российского университета традиционных художественных промыслов. В рамках выставки были проведены мастер-классы по ювелирному искусству с целью передачи профессионального опыта, стимулирования творческого мышления и развития коммуникативных навыков участников.

Структура мастер-класса включала теоретические и практические занятия по ювелирным техникам, демонстрацию образцов ювелирных изделий, выполненных студентами университета.

В процессе создания ювелирного изделия применялись техники: тиснение, чеканка и великоустюжская чернь [6]. Подборка материалов и инструментов осуществлялась согласно тематике. Так, для создания кулона в виде «сердца» и объемного цветка «розы» были подготовлены шаблоны металлических деталей из меди, латуни (лепестки и листья) и алюминия (стебель). Для создания объемной формы были использованы специальные инструменты и приспособления, тиснение наносилось с помощью фигурных штампов различной конфигурации.

Учебные задания по созданию ювелирных украшений, рассчитанные на разные возрастные группы и уровень подготовки, включали вариативность упражнений. Уровень сложности задач определялся индивидуально на основе предварительного опроса участников.

Содержание учебных заданий международного мастер-класса было дифференцировано по трем уровням подготовки:

Первый уровень – начальный. Целевая аудитория – 8 лет и старше. Время проведения мастер-класса – 120 мин.

Цель – создание простого ювелирного изделия.

Задачи – ознакомление с техникой безопасности при работе с ювелирными инструментами и материалами; освоение базовых техник работы с металлом, поэтапное формирование объемных деталей из плоских шаблонных заготовок с помощью специальных ювелирных инструментов и приспособлений.

На рисунках 1-2¹⁶ показаны шаблоны металлических заготовок лепестков «розы» и готовый образец созданного ювелирного изделия участниками первого уровня подготовки.

Одной из вариативных задач первого уровня явилось изготовление объемного кулона «сердце» (рис. 3, 4) с использованием техники тиснения и чернения. В ходе работы участники осваивают ручную обработку инструментом, создают объемную форму кулона с применением специального ювелирного инструмента, применяют фигурные штампы для тиснения, оксидируют поверхность изделия и полируют с помощью бормашины.

¹⁶ Рис. 1-15. Фото автора статьи.

Рис. 1. Шаблоны металлических заготовок для лепестков цветка «роза»

Рис. 2. Созданное на мастер-классе изделие. Первый уровень – начальный. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Рис. 3, 4. Шаблон и готовое изделие объемной формы «сердце». Мастер-класс, первый уровень. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Второй уровень – базовый (для тех, кто имеет опыт работы с ювелирным инструментом и материалами). Целевая аудитория – 12 лет и старше. Время проведения мастер-класса – 120 мин.

Цель – создание простого кольца с фактурой, тиснением и оксидированием (чернением).

Задачи – соблюдение техники безопасности при работе с ювелирными инструментами; обучение и практическая работа по металлу ручным способом, включая измерение размеров колец и расчет длины заготовки; придание металлической заготовке формы окружности; фактурирование поверхности колец с использованием фигурных штампов; полирование с помощью портативной бормашины. Результат представлен на рисунке 5.

Третий уровень – продвинутый, предназначен для тех, кто уверенно применяет ювелирные инструменты, желает освоить более сложные приемы работы с металлом и творчески подойти к созданию ювелирного украшения.

Целевая аудитория – от 14 лет и старше. Продолжительность работы – 120 мин.

Цель – изготовление разъемного кольца в глухой оправе с ободковой закрежкой поделочного камня, фактурой, тиснением и оксидированием.

Задачи – освоение правил техники безопасности; приобретение уверенных навыков работы с металлом – фактурирование металлической поверхности, тиснение, оксидирование; творческое задание – создание художественной композиции фактуры колец; приобретение навыков закрепления поделочных камней в глухую оправу. Результат выполненной работы на мастер-классе показан на рисунке 6.

Рис. 5. Простое кольцо с фактурой, тиснением и чернением. Мастер-класс, второй уровень – базовый. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Рис. 6. Разъемное кольцо с глухой закрежкой поделочного камня, фактурой, тиснением. Мастер-класс, третий уровень – продвинутый. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Анализ психолого-педагогической литературы [1; 2; 3; 4] показывает, что для эффективного проведения мастер-классов необходимо учитывать ряд ключевых факторов: выбор актуальной тематики, постановку четких целей, учет уровня подготовки участников и обеспечение технической поддержки.

Педагогический опыт автора в области ювелирного искусства обеспечивает эффективность применения групповой и индивидуальной форм обучения в учебном процессе.

Групповая форма обучения предполагает работу участников мастер-класса в небольших группах над общим творческим заданием. В процессе совместной работы участники приобретают опыт, осваивают умения и навыки, что создает динамичную учебную атмосферу, способствует активному общению и стимулирует творческое мышление. Возникающие проблемы решаются совместно, происходит обмен опытом (рис. 8, 9).

Оптимизировать обучение на международных мастер-классах по ювелирному искусству, когда запись участников осуществляется в онлайн режиме, помогает применение дифференцированного подхода и индивидуализации обучения. Адаптация заданий осуществляется

Рис. 7. Работа с лобзиком. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

в соответствии с индивидуальными потребностями участников, обеспечивая гибкость в процессе освоения ювелирных навыков на мастер-классах. Участник может самостоятельно выбрать тему, изучить интересующие его ювелирные техники и получить подробную консультацию от преподавателя.

На рисунке 7 представлен этап практической работы, демонстрирующий индивидуальную форму обучения на мастер-классе. Педагог выполняет практическую демонстрацию технологической операции – пошагово показывает и контролирует точность правильного применения инструмента (лобзика): как его держать в руке, как

выполнять движения. Особое внимание уделяется ключевым деталям процесса резки металлической пластины, влияющим на качество пропила. В ходе выполнения педагог отвечает за вопросы ученика.

Рис. 8. Мастер-класс по ювелирному искусству для студентов университета Гренобля, Франция. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Рис. 9. Кулоны объемной формы «сердце» с чеканкой, чернением и тиснением, выполненные на групповом мастер-классе. Русский дом науки и культуры, Париж. 2025 г.

Разнообразие предлагаемых учебных заданий позволяет учитывать возраст и уровень подготовки каждого участника. В результате участники не только успешно осваивают базовые навыки работы с металлом, но и осваивают более сложные технические операции, а также экспериментируют и углубляют интерес к созданию ювелирных украшений (рис. 10-13).

Эффективность практико-ориентированных методов обучения (например, демонстрация практического упражнения, анализ работ),

групповой и индивидуальной форм обучения и дифференцированного подхода, реализованных в рамках мастер-класса, подтверждается следующим результатом: 139 из 231 человек (60%) успешно освоили все уровни программы. Это свидетельствует о высоком уровне развития существующей методики, получении дополнительного образования в области ювелирного мастерства и большого интереса к российскому ювелирному искусству. Полученные результаты подтверждают перспективность использования таких форм обучения в условиях международных мастер-классов с целью распространения знаний и формирования умений и навыков ювелирного мастерства.

Рис. 10-13. Индивидуальная работа с участниками мастер-класса. Разный уровень подготовки. Дифференцированные задания по изготовлению объемного кулона, цветка «роза», кольца простой формы с комбинированными техниками тиснением, чернением и закрепкой камня. Русский дом науки и культуры, Париж, 2025 г.

Высокая степень заинтересованности участников мастер-классов (рис. 14, 15), позволяет определить дальнейшую работу в данном направлении

и формировать программу, включающую иные методы и технологии обучения в рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве.

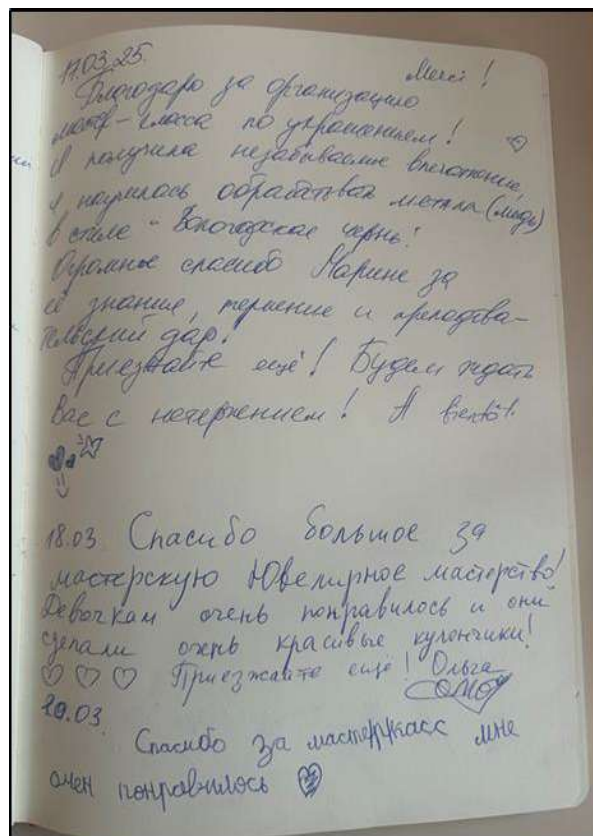
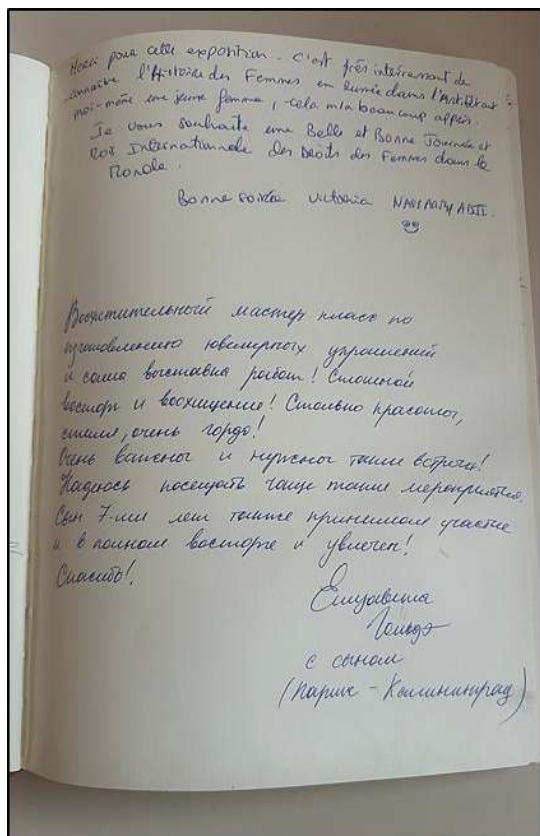

Рис. 14, 15. Отзывы участников международного мастер-класса по ювелирному искусству в Русский дом науки и культуры, Париж, 2025 г.

Администрация Российского университета традиционных художественных промыслов выражает благодарность организаторам выставки и Русскому дому науки и культуры в Париже за предоставленную возможность популяризации за рубежом традиционных художественных промыслов России.

Литература

1. Александрова Н. М. Теория профессиональной дидактики в педагогическом образовании : монография / Н. М. Александрова, Г. Н. Варковецкая, Л. А. Дидяткина ; Институт педагогического образования и образования взрослых РАО. – Санкт-Петербург : ИПООВ РАО, 2013. – 269 с. – ISBN 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Текст : непосредственный.
2. Беляева О. А. Мастер-класс как форма реализации принципа персонализации в обучении / О. А. Беляева. – Текст : непосредственный // Психологическое сопровождение образовательного процесса. – 2013. – Т. 1. – № 3-1. – С. 399-402. – EDN WYOWTD.
3. Горбановская Н. А. Мастер-класс как метод педагогического воздействия и мотивации к творческой деятельности / Н. А. Горбановская. – Текст : непосредственный // Традиции и инновации в подготовке детей

и молодежи к творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства : материалы Международной научно-практической конференции, Елабуга, 28–29 апреля 2016 года. – Елабуга : Редакционно-издательский отдел Елабужского института КФУ, 2016. – С. 52-54. – EDN WFTCTR.

4. Гриднева С. В. Реализация учебно-профессиональных мастер-классов в целях развития профессиональной направленности студентов / С. В. Гриднева. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск (Республика Алтай) 2022. – № 3 (94). – С. 169-171. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-169-171. – EDN MUSJLX.

5. Луговой В. П. Технология ювелирного производства : учебник / В. П. Луговой. – Минск : Вышэйшая школа, 2023. – 367 с. – ISBN 978-985-06-3521-1. – URL: <https://znanium.ru/read?id=438714&pagenum=180> (дата обращения: 13.11.2024). – Текст : электронный.

6. Флеров А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов : учебник / А. В. Флеров. Москва : Издательство В. Шевчук, 2001. – 288 с. – ISBN 5-94232-013-6. – Текст : непосредственный.

7. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : монография в 2-х частях. Ч. I / под научной редакцией Н. М. Александровой, Н. Н. Шамрай. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2020. – 100 с. – ISBN: 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – Текст : непосредственный.

8. Чуракова М. В. Специфика художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу в обучении будущих художников традиционных художественных промыслов / М. В. Чуракова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 139-145. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v11_3.htm (дата обращения: 11.05.2025).

References

1. Aleksandrova N. M. Teoriya professional'noj didaktiki v pedagogicheskom obrazovanii : monografiya / N. M. Aleksandrova, G. N. Varkovetzkaya, L. A. Didyatkina ; Institut pedagogicheskogo obrazovaniya i obrazovaniya vzrosly'x RAO. – Sankt-Peterburg : IPOOV RAO, 2013. – 269 s. – ISBN 978-5-902064-64-0. – EDN: SDBGSD. – Tekst : neposredstvenny'j.

2. Belyaeva O. A. Master-klass kak forma realizacii principa personalizacii v obuchenii / O. A. Belyaeva. – Tekst : neposredstvenny'j // Psixologicheskoe soprovozhdenie obrazovatel'nogo processa. – 2013. – T. 1. – № 3-1. – S. 399-402. – EDN WYOWTD.

3. Gorbanovskaya N. A. Master-klass kak metod pedagogicheskogo vozdejstviya i motivacii k tvorcheskoj deyatel'nosti / N. A. Gorbanovskaya. – Tekst : neposredstvenny'j // Tradicii i innovacii v podgotovke detej i molodezhi k tvorcheskoj deyatel'nosti v oblasti dekorativno-prikladnogo iskusstva : materialy' Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Elabuga, 28–29 aprelya 2016 goda. – Elabuga : Redakcionno-izdatel'skij otdel Elabuzhskogo instituta KFU, 2016. – S. 52-54. – EDN WFTCTR.

4. Gridneva S. V. Realizaciya uchebno-professional'ny'x master-klassov v celyax razvitiya professional'noj napravlenosti studentov / S. V. Gridneva. – Tekst : neposredstvenny'j // Mir nauki, kul'tury', obrazovaniya. – Gorno-Altajsk (Respublika Altaj) 2022. – № 3 (94). – S. 169-171. – DOI 10.24412/1991-5497-2022-394-169-171. – EDN MUSJLX.

5. Lugovoj V. P. Teknologiya yuvelirnogo proizvodstva : uchebnik / V. P. Lugovoj. – Minsk : Vy'she'jshaya shkola, 2023. – 367 s. – ISBN 978-985-06-3521-1. – URL: <https://znanium.ru/read?id=438714&pagenum=180> (data obrashheniya: 13.11.2024). – Tekst : e'lektronny'j.

6. Flerov A. V. Materialovedenie i texnologiya xudozhestvennoj obrabotki metallov : uchebnik / A. V. Flerov. Moskva : Izdatel'stvo V. Shevchuk, 2001. – 288 s. – ISBN 5-94232-013-6. – Tekst : neposredstvenny'j.

7. Churakova M. V. Formirovanie professional'nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii : monografiya v 2-x chastyax. Ch. I / pod nauchnoj redakciej N. M. Aleksandrovoj, N. N. Shamraj. – Sankt-Peterburg: VShNI, 2020. – 100 s. – ISBN: 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – Tekst : neposredstvenny'j.

8. Churakova M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirny'x izdelij po zamy'slu v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionny'x xudozhestvenny'x promy'slov / M. V. Churakova. – Tekst : e'lektronny'j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronny'j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2021. – № 3 (38). – S. 139-145. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v11_3.htm (data obrashheniya: 11.05.2025).