

Кроликова А.А. преподаватель кафедры ювелирного искусства Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, кор. 2, e-mail: alina.krolikova@mail.ru

Krolikova A.A., teacher of the department of professional disciplines at the institute of traditional applied arts – a Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Dzhahalil' str., 14, building 2, e-mail: alina.krolikova@mail.ru

**Ювелирные техники как способ воплощения художественного образа
в обучении студентов художественной обработке металла
Jewelry techniques as a means of embodying artistic image in teaching
students metal art processing**

Аннотация. Исследование посвящено процессу поиска студентами подходящих ювелирных техник для выполнения художественного проекта в материале. Анализируются факторы выбора ювелирных приемов и материала на основе проектов выпускных квалификационных работ 2025 года среднего профессионального образования Института традиционного прикладного искусства. Приведенный в исследовании анализ ювелирных проектов выявил основные особенности художественного образа, на которые необходимо обращать внимание при выборе ювелирной техники и материала. Детальный анализ композиции способствует качественному изготовлению ювелирного украшения в мастерстве.

Ключевые слова: ювелирное искусство, ювелирные техники, проектирование ювелирных изделий, проект, профессиональное мастерство, среднее профессиональное образование, художественный образ, выпускная квалификационная работа.

Abstract. The study is dedicated to the process of students searching for appropriate jewelry techniques suitable for executing an artistic project in material. Factors influencing the choice of jewelry techniques and materials are analyzed based on final qualifying projects from the year 2025 conducted by students of secondary vocational education at the institute of traditional applied arts. The analysis of jewelry projects presented in the study reveals key features of the artistic image that must be taken into account when selecting jewelry techniques and materials. Detailed analysis of composition contributes significantly to ensuring high-quality production of jewelry pieces.

Keywords: jewelry art, jewelry techniques, jewelry design, project, professional skills, secondary vocational education, artistic image, final qualifying work.

Введение

Данная статья является продолжением исследования, посвященного выявлению особенностей трансформации природных форм в обучении проектированию будущих художников ювелирного искусства [5]. Художественный проект украшения воплощается будущим художником-ювелиром в ювелирных техниках. Выбор художественных ювелирных техник определяется особенностями композиции украшения, включая его объем, форму и колорит. Выполнение украшения требует от обучающегося способности не только воплотить художественный образ в проекте, но и материализовать его в виде уникального произведения – ювелирного украшения или комплекта украшений. Это требует от обучающегося грамотного выбора материалов, из которых будет создаваться изделие, понимания физических и химических свойств материалов, а также выбора и применения таких ювелирных техник, которые наиболее удачно помогут воплотить задуманный художественный образ.

Целью исследования является анализ композиционных составляющих ювелирного украшения – его конструкции (структуры) и объемно-пространственной формы, влияющих на выбор ювелирных техник, наиболее подходящих для изготовления изделия.

В настоящее время в отечественной науке существует ряд научных трудов, посвященных специфике обучения мастерству будущих художников-ювелиров. В диссертационном исследовании Д.С. Дронова [3] рассматривается создание и реализация педагогической модели профессионального образования ювелиров, ядром которой является формирование у обучающихся навыков профессионального мастерства. В диссертации М.В. Чураковой [10] раскрыто содержание понятия «профессиональное мастерство» применительно к ювелирному искусству и представлена взаимосвязь дисциплин профессионального цикла в содержании обучения данному виду искусства. Структурно-функциональная модель совершенствования содержания обучения мастерству, основанная на личностно-ориентированном, системно-деятельностном и интегративном подходе, была разработана Е.В. Ефремовым [4]. В исследовании Н.Д. Дроновой, И.К. Дракиной и К.Ж. Амиргазина [2] раскрыта специфика обучения проектированию за счет интеграции его содержания с другими дисциплинами в области ювелирного искусства, без которых невозможно создать проект изделия.

При этом проблема выбора студентами наиболее подходящей ювелирной техники для воплощения художественного проекта в материале изучена недостаточно и нуждается в отдельном исследовании.

Материалы и методы

В статье анализируются выпускные квалификационные работы студентов среднего профессионального образования 2025 года кафедры ювелирного искусства Института традиционного прикладного искусства: художественные проекты и созданные в точном соответствии с проектом ювелирные изделия. В упомянутых работах изучались особенности

композиции, влияющие на выбор материала и ювелирных техник. На примере анализа выпускных квалификационных работ осмысливается выбор студентами ювелирных техник, наиболее полно и точно позволяющих реализовать проект в материале.

Результаты исследования

Изготовление украшений – основная деятельность, выполняемая студентами на учебной дисциплине «Мастерство в ювелирном искусстве». Любое ювелирное изделие изготавливается на основе художественного проекта, который, как полагает Н.В. Севрюкова, демонстрирует способность студента к интерпретации и художественной стилизации объектов для создания выразительного образа [7]. 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» [9, с. 143].

Изучаемые студентами ювелирные техники, такие как филигрань, эмаль и гравировка, имеют особенности, продиктованные многолетними традициями [6]. В зависимости от этих особенностей формируется композиция ювелирного изделия, а также применяется материал, который наиболее соответствует ювелирной технике.

Создание выпускной квалификационной работы дает возможность студенту продемонстрировать приобретенные им практические навыки. Применение таких материалов, как горячая эмаль, перламутр, разные виды ювелирных камней и минералы органического происхождения, требует от студента знаний, умений и навыков, осваиваемых в рамках профильных дисциплин. Необходимые компетенции, связанные с применением материалов и ювелирных техник, студент осваивает на учебных дисциплинах «Материаловедение» и «Мастерство в ювелирном искусстве», которые позже также совершенствуются на занятиях по дисциплине «Проектирование». Таким образом, выпускные квалификационные работы студентов – отражение знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин, отражение навыков «самостоятельного профессионального изготовления ювелирного украшения и творческого решения проекта на высоком уровне и в полном объеме» [8, с. 164].

Рассмотрим пример выпускной квалификационной работы – броши на тему «Летнее разноцветье», созданной при помощи сложных ювелирных техник (рис. 1³⁵, 2).

За основу композиции взят букет из полевых цветов. Образ голубых и белых цветов выполнен в технике корнеровой закрепки камней, при которой камень фиксируется в поверхности металла корнерами, созданными с помощью инструмента – корневертки. Использование такого вида закрепки камней сохранило легкость и изящность бутонов, заданную проектом. Бутоны цветов перекликаются с колосьями, чьи зерна закреплены в кастах формы

³⁵ Рис. 1-4. Фото автора статьи.

«маркиз» с примененной техникой крапановой закрепки. В проекте использовано сочетание двух металлов – латуни и мельхиора, что представляет разные виды воплощенных в проекте трав. Стебли трав перевязаны бантом, выполненным в технике выколотки для создания объема. Главным элементом композиции является цветок ромашки, выполнение которого потребовало объединения нескольких ювелирных техник. Ромашка – травянистое растение, лепестки которого расположены в несколько рядов, а сами они имеют гладкую структуру и белый оттенок.



Рис. 1. Гуляева А.А. Художественно-графический проект выпускной квалификационной работы на тему «Летнее разноцветье» (брошь). 2025 г. Руководитель: Н.В. Севрюкова



Рис.2. Гуляева А.А. Брошь «Летнее разноцветье». Выпускная квалификационная работа. 2025 г. Руководитель: Н.В. Севрюкова

Чтобы передать объем растения, студент создал три уровня лепестков, фиксирующихся на штифте с резьбой. Для передачи гладкости и оттенка лепестков был использован перламутр, распространенный в ювелирных украшениях как декоративная вставка. Студентом была освоена техника выпилки перламутровых деталей, а также обработка перламутра под заданную проектом мелкую форму лепестков, которые чередуются с корнеровой закрежкой. Таким образом, в броши «Летнее разноцветье» были использованы следующие материалы: латунь, мельхиор, синтетические камни и перламутр, а также художественные ювелирные техники: корнеровая и крапановая закрепка камней, выколотка, гравировка, обработка перламутра. Сочетание примененных в проекте ювелирных техник сформировало изящный образ с подробной детализацией.

Следующим примером выпускной квалификационной работы, отличающейся сочетанием сложных ювелирных техник, является брошь «Волшебной розы красота» (рис. 4, 5).

Брошь по композиции представляет собой ветвь с большим объемным цветком розы, окруженным листьями и бутонами. Выразительность листьям придают чередующиеся камни разного диаметра, а корнеровая закрепка – яркость и блеск. Силуэт розы сочетается с голубыми камнями, имитирующими небольшие бутоны мелких травянистых цветков. Студент применил к ним технику крапановой закрепки в разной форме кастов. Таким образом, роза выделяется на фоне листьев. Стебель розы выполнен из металла разной толщины с применением техник выпилки, выколотки и гравировки.



Рис.3. Сорокина Е.А. Художественно-графический проект выпускной квалификационной работы на тему «Волшебной розы красота» (брошь). 2025 г. Руководитель: Н.В. Севрюкова



Рис. 4. Сорокина Е.А. Брошь «Волшебной розы красота». Выпускная квалификационная работа. 2025 г. Руководитель: Н.В. Севрюкова

Роза в природе имеет крупный бутон с воздушными лепестками гладкой текстуры и сплошным оттенком. Для воплощения таких особенностей лепестков, как воздушность, гладкость и единый цвет, студентом был использован перламутр. Им была освоена не только техника выпилки и обработки перламутра по форме, но и его окрашивание. Изначально белая поверхность перламутровых деталей была подвергнута росписи, после чего поверхность покрыли лаком. Таким образом, студент достиг визуальной воздушности деталей, сплошного оттенка и блеска на перламутре. Перламутр закреплен на металлической основе, предварительно выколотой. На основе проекта в броши «Волшебной розы красота» были использованы следующие материалы: мельхиор, синтетические камни и перламутр. Из ювелирных техник применены корнеровая и крапановая закрепка камней, выколотка, обработка перламутра и гравировка. Выполненная в металле брошь является воплощением легкости и изящества, которую студент достиг

оптимальным выбором ювелирных техник для художественного образа проекта.

Выводы

Воплощение художественного образа в ювелирном искусстве связано с профессиональным владением студентами ювелирными техниками. Процесс формообразования и декоративной переработки природных форм способствует качественному изготовлению ювелирных украшений в материале. Студенты, чьи выпускные квалификационные работы были представлены в исследовании, на этапе проектирования провели кропотливый анализ воплощенных ими образов: от формы, цвета, силуэта и структуры выбранных цветов до ювелирного материала. С помощью детального анализа невыразительные металлические заготовки в виде пластин и проволоки, хрупкие вставки из камней и перламутра, сложная форма цветов были превращены в изящные и легкие украшения, богатые декоративными приемами художественной обработки металла. Таким образом, «под профессиональным мастерством художника-ювелира можно понимать высокую степень владения техникой ручного художественного выполнения ювелирных произведений» [1, с. 54].

Литература

1. Александрова Н. М. Обоснование отбора профессиональных учебных дисциплин с целью формирования профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании / Н. М. Александрова, М. В. Чуракова. – Текст : непосредственный // Научное мнение. – Санкт-Петербург, 2018. – № 11. – С. 52-57. – DOI 10.25807/PBH.22224378.2018.11.52.57. – EDN: VPUTET. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36675432>. (дата обращения: 18.09.25).
2. Дронова Н. Д. Взаимосвязь учебных дисциплин при освоении проектирования ювелирных изделий в высшем образовании / Н. Д. Дронова, И. К. Дракина, К. Ж. Амиргазин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 175-184. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-174-182. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v14_3.htm. (дата обращения: 18.09.25).
3. Дронов Д. С. Современная педагогическая модель профессионального образования студентов в области ювелирного искусства : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Дронов Дмитрий Сергеевич. – Москва, 2009. – 22 с. – EDN: NKUAGZ. – Текст : непосредственный.
4. Ефремов Е. В. Современное состояние содержания обучения мастерству в ювелирном искусстве / Е. В. Ефремов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 198-207. – DOI 10.24412/2619-1504-

2024-2-194-202. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v14_2.htm (дата обращения: 17.09.25).

5. Кроликова А. А. Трансформация природных форм в проектировании ювелирных украшений / А. А. Кроликова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2025. – № 2 (53). – С. 313-320. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-313-320. – EDN: JJJXUZ. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v15_2.htm (дата обращения: 18.09.25).

6. Севрюкова Н. В. Традиции русской национальной ювелирной школы в обучении современных художников-ювелиров / Н. В. Севрюкова, Е. В. Ефремов. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (41). – С. 184-194. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-184-194. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v12_2.htm (дата обращения: 18.09.25).

7. Севрюкова Н. В. Художественно-творческое развитие студентов-ювелиров на занятиях по композиции в среднем профессиональном образовании : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Севрюкова Надежда Владимировна. – Текст: электронный. – Москва, 2009. – 24 с. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003470300?page=1&rotate=0&theme=white> (дата обращения: 18.09.25).

8. Чуракова М. В. Использование творческого подхода в выпускной квалификационной работе студентов среднего профессионального образования в области ювелирного искусства / М. В. Чуракова. – Текст : электронный. // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск (Республика Алтай), 2017. – № 2 (63). – С. 163-165. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29032325> (дата обращения: 17.09.25).

9. 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. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v11_3.htm (дата обращения: 17.09.25).

10. Чуракова М. В. Формирование профессионального мастерства художников-ювелиров в среднем профессиональном образовании : монография. В 2-х частях. Ч. I / М. В. Чуракова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 100 с. – ISBN 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_1/10.Churakova.pdf (дата обращения: 17.09.25). – Текст : непосредственный.

References

1. Aleksandrova N. M. Obosnovanie otbora professional'ny`x uchebny`x disciplin s cel'yu formirovaniya professional'nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional'nom obrazovanii / N. M. Aleksandrova,

M. V. Churakova. – Tekst : neposredstvennyj // Nauchnoe mnenie. – Sankt-Peterburg, 2018. – № 11. – S. 52-57. – DOI 10.25807/PBH.22224378.2018.11.52.57. – EDN: VPUTET. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36675432>. (data obrashheniya: 18.09.25).

2. Dronova N. D. Vzaimosvyaz' uchebnyx disciplin pri osvoenii proektirovaniya yuvelirnyx izdelij v vysshem obrazovanii / N. D. Dronova, I. K. Drakina, K. Zh. Amirgazin. – Tekst : e'lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 3 (50). – S. 175-184. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-174-182. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v14_3.htm. (data obrashheniya: 18.09.25).

3. Dronov D. S. Sovremennaya pedagogicheskaya model' professional'nogo obrazovaniya studentov v oblasti yuvelirnogo iskusstva : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya»: avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Dronov Dmitrij Sergeevich. – Moskva, 2009. – 22 s. – EDN: NKUAGZ. – Tekst : neposredstvennyj.

4. Efremov E. V. Sovremennoe sostoyanie soderzhaniya obucheniya masterstvu v yuvelirnom iskusstve / E. V. Efremov. – Tekst : e'lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronnyj zhurnal – Sankt-Peterburg, 2024. – № 2 (49). – S. 198-207. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-194-202. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v14_2.htm (data obrashheniya: 17.09.25).

5. Krolikova A. A. Transformaciya prirodnyx form v proektirovanii yuvelirnyx ukrashenij / A. A. Krolikova. – Tekst : e'lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2025. – № 2 (53). – S. 313-320. – DOI 10.24412/2619-1504-2025-2-313-320. – EDN: JJJXUZ. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v15_2.htm (data obrashheniya: 18.09.25).

6. Sevryukova N. V. Tradicii russkoj nacional'noj yuvelirnoj shkoly' v obuchenii sovremennyx xudozhnikov-yuvelirov / N. V. Sevryukova, E. V. Efremov. – Tekst : e'lektronnyj // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e'lektronnyj zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (41). – S. 184-194. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-184-194. – URL: https://www.dpio.ru/arxiv/v1/v12_2.htm (data obrashheniya: 18.09.25).

7. Sevryukova N. V. Xudozhestvenno-tvorcheskoe razvitie studentov-yuvelirov na zanyatiyax po kompozicii v srednem professional'nom obrazovanii : special'nost' 13.00.08 «Teoriya i metodika professional'nogo obrazovaniya» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskix nauk / Sevryukova Nadezhda Vladimirovna. – Tekst: e'lektronnyj. – Moskva, 2009. – 24 s. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003470300?page=1&rotate=0&theme=white> (data obrashheniya: 18.09.25).

8. Churakova M. V. Ispol'zovanie tvorcheskogo podxoda v vypusknoj kvalifikacionnoj rabote studentov srednego professional'nogo obrazovaniya v oblasti yuvelirnogo iskusstva / M. V. Churakova. – Tekst : e'lektronnyj. // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. – Gorno-Altajsk (Respublika Altaj), 2017. –

№ 2 (63). – S. 163-165. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29032325> (data obrashheniya: 17.09.25).

9. 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. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://dpio.ru/arxiv/v1/v11_3.htm (data obrashheniya: 17.09.25).

10. Churakova M. V. Formirovanie professional`nogo masterstva xudozhnikov-yuvelirov v srednem professional`nom obrazovanii : monografiya. V 2-x chastyax. Ch. I / M. V. Churakova ; Vy`sshaya shkola narodny`x iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 100 s. – ISBN 978-5-907193-68-0. – EDN: LFWIKY. – URL: https://dpio.ru/stat/2018_1/10.Churakova.pdf (data obrashheniya: 17.09.25). – Tekst : neposredstvenny`j.