

УДК 002.2:739

Рыбина Л.И., директор научной библиотеки ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2, лит. А, e-mail: Libakademij@yandex.ru

Rybina L.I., director of the scientific library of the Russian university of traditional art crafts, 191186, St. Peterburg, Griboyedov canal embankment, 2, lit. A, e-mail: Libakademij@yandex.ru

**Обзор учебных изданий Российского университета традиционных
художественных промыслов по ювелирному искусству**
**Review of educational publications by the Russian university of traditional
art crafts on jewelry art**

Аннотация. В статье представлен обзор учебника и учебных пособий по профессиональным дисциплинам, подготовленных для студентов, обучающихся профессии «художник-ювелир» в Российском университете традиционных художественных промыслов; описана структура и содержание изданий.

Ключевые слова: Российский университет традиционных художественных промыслов, ювелирное искусство, исполнительское мастерство, реновация, ювелирные изделия, ювелирные украшения, ювелирные технологии, художественный металл, профессиональное образование, творческие проекты, выпускные квалификационные работы, художники-ювелиры.

Abstract. The article provides a review of textbooks and manuals designed for professional disciplines taught to students pursuing the profession of jewelry artist at the Russian university of traditional art crafts. It describes the structure and content of these publications.

Keywords: Russian university of traditional art crafts, jewelry art, performance skills, renovation, jewelry items, jewelry accessories, jewelry technologies, artistic metal, vocational education, creative projects, graduation qualification works, jewelry artists.

В Российском университете традиционных художественных промыслов опубликованы три учебных издания для обучающихся по направлению 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид художественный металл (ювелирное искусство), и по программам бакалавриата и направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство) по профессиональным дисциплинам.

Рис. 1. М.В. Чуракова «Технология изготовления ювелирных изделий»

Учебное пособие «Технология изготовления ювелирных изделий» [4] (рис. 1⁶⁹) адресовано студентам первого курса, обучающимся по направлению 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид художественный металл (ювелирное искусство). Оно состоит из четырех глав, содержащих теоретический материал и практические задания по дисциплине «Технология изготовления ювелирных изделий».

В первой главе издания изложены общие сведения по технике безопасности и организации рабочего места ювелира. Во второй главе автор перечисляет материалы и инструменты для изготовления ювелирных изделий ручным способом с кратким описанием

сплавов металлов и назначением инструментов, применяемых в ювелирной отрасли.

Содержание третьей главы «Базовые технологические операции изготовления изделий ручным способом» состоит из двух разделов. В первом – «Заготовительные операции» – изложены технологические этапы, при которых осуществляется перенос рисунка будущего изделия или отдельной его детали на материал. Во втором разделе – «Основные монтажные операции» – автор дает описание и практические рекомендации для выполнения ювелирных, следующих технологических операций: сверление, выпиливание лобзиком, опилование, пайка, полирование.

Четвертая глава «Примеры выполнения практических работ по дисциплине “Технология изготовления ювелирных изделий”» включает в себя два раздела. В первом разделе рассматриваются две темы с упражнениями: выполнение линейной резы; выпиливание геометрических фигур с перемычками. Завершается этот раздел творческим заданием по разработке и выпиливанию геометрического орнамента с пересекающимися фигурами разной формы. Во втором разделе – «Изготовление ювелирных украшений

⁶⁹ Рис. 1. Чуракова М. В. Технология изготовления ювелирных изделий : учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид: Художественный металл (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 55 с. – ISBN 978-5-907193-45-1.

простой группы» – изложен технологический процесс изготовления обручальных колец с плоским и полукруглым профилями.

В конце издания приведен список ручного инструмента для выполнения практических работ и список рекомендованной автором литературы. Учебное пособие предназначено для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, получающих среднее профессиональное образование.

Рис. 2. М.В. Чуракова «Обучение реновации в ювелирном искусстве»

Учебное пособие «Обучение реновации в ювелирном искусстве» [3] (рис. 2⁷⁰) подготовлено для студентов третьего курса, обучающихся по направлению 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, вид художественный металл (ювелирное искусство).

«Реновация» в традиционном прикладном искусстве – это воссоздание исторических художественных произведений при их всестороннем изучении [1]. Основная цель реновации заключается, по мнению автора, в том, чтобы дать современным мастерам и художникам материал для творческой работы и помочь увидеть в искусстве ушедших эпох то, что может получить новое воплощение сегодня.

Учебное пособие, состоящее из трех глав, содержит теоретический материал, вопросы и задания к учебной

теме и список литературы, рекомендованной автором для дополнительного изучения.

В начале первой главы автор дает определение смысла термина «реновация» и описывает процесс восстановления ювелирных украшений, для наглядности приводя этапы этого процесса в таблице. Существует два направления при исполнении реновации ювелирных украшений: мемориальный путь (копия) – полная детальная реставрация, путь совершенствования (реплика, репликация) – художественное формообразование, заключающееся не в абсолютно точном исполнении существующей композиции [3]. В следующем разделе – «Современный опыт

⁷⁰ Рис. 2. Чуракова, М. В. Обучение реновации в ювелирном искусстве : учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 60 с.

выполнения реновации ювелирных украшений» – автор приводит пример реновации корсажного украшения, ювелирного изделия, принадлежащего императорской семье Романовых [3] (рис. 3, 4⁷¹). Данный образец реновации исполнен не как копия украшения, а как его репликация. Художественное изделие было выполнено в качестве дипломной работой на кафедре ювелирного и косторезного искусства Российского университета традиционных художественных промыслов.

Рис. 3. Корсажное украшение из коллекции герцогов Лейхтенбергских (ок. 1830 г.)

Рис. 4. Реновация корсажного украшения из коллекции герцогов Лейхтенбергских. 2013 г. Российский университет традиционных художественных промыслов

Вторая глава – «Исследовательская работа: сбор материала для работы по реновации ювелирных украшений» – начинается кратким обзором периодизации искусства русских ювелиров, который сопровождается иллюстрациями уникальных ювелирных изделий. В следующих двух разделах изложены классификационные признаки ювелирных изделий и технология их производства.

В третьей главе на примере бриллиантового кулона, выполненного в стиле ар-деко, рассмотрены все технологические этапы выполнения реновации этого ювелирного украшения. В украшениях данного стиля применяется симметричное построение композиции с динамичными линиями, геометризированными формами, колоритом локальных цветов.

⁷¹ Рис. 3, 4. Чуракова М. В. Обучение реновации в ювелирном искусстве : учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – С. 12. – ISBN 978-5-907542-35-8.

Реновация кулона выполнялась студентами по фотографии изделия [3] (рис. 5⁷², 6) во время производственной практики, учебная задача которой заключалась в совершенствовании практических навыков и умений изготовления ювелирных изделий с применением сложной montirovki с различными видами закрепки ограненных камней.

Рис. 5. Бриллиантовый кулон, серебро, аметист, стиль ар-деко. Ок. 1926 г. Бостон

Рис.6. Реновация кулона, выполненного по фотографии

Учебное пособие «Обучение реновации в ювелирном искусстве» адресовано студентам, обучающимся по программам среднего профессионального образования, и предназначено для самостоятельных внеаудиторных занятий.

В 2023 г. М. В. Чуракова и Е. Ф. Ефремов разработали и опубликовали учебник «Исполнительское мастерство по художественному металлу (ювелирное искусство)» [2] (рис. 7⁷³), предназначенный для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство).

⁷² Рис. 5, 6. Чуракова М. В. Обучение реновации в ювелирном искусстве : учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – С. 55. – ISBN 978-5-907542-35-8.

⁷³ Рис. 7. Чуракова М. В. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по ювелирному искусству : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова, Е. В. Ефремов ; технический редактор Ю.Е. Лапина ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 119 с. – ISBN 978-5-907569-36-2.

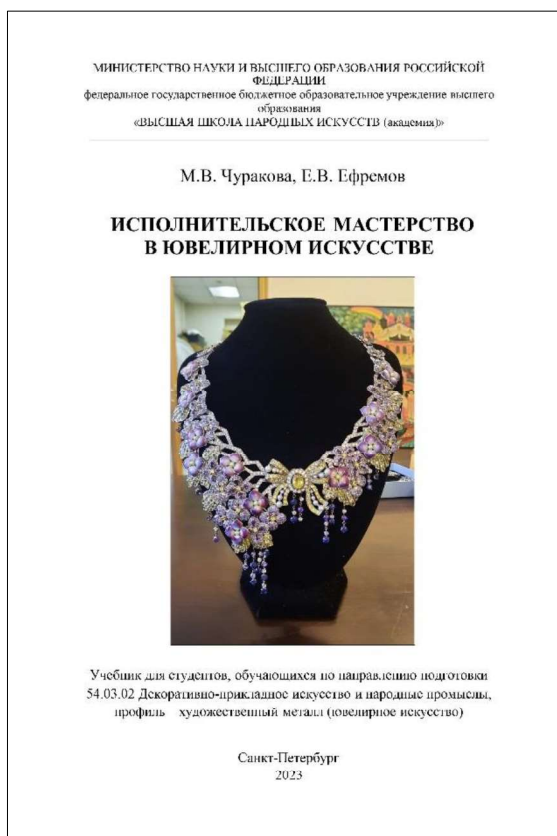

Рис. 7. М.В. Чуракова
«Исполнительское мастерство по
художественному металлу
(ювелирное искусство)»

Учебник состоит из четырех глав, в которых изложен теоретический материал по выполнению ручным способом изделий в различных техниках ювелирного искусства.

В первой главе авторы рассматривают следующие учебные темы: организация обучающего процесса в учебно-производственной мастерской по ручной обработке металлов; оборудование и инструмент для изготовления ювелирных изделий ручным способом в учебно-производственной мастерской; правила техники безопасности при использовании оборудования и инструментов в учебно-производственной мастерской.

Во второй главе дается описание особенностей технологии изготовления деталей ювелирных изделий, выполненных ручным способом.

В третьей главе «Исполнительское мастерство художника-ювелира» рассматривается несколько тем. В начале

авторы раскрывают свойства материалов, используемых для изготовления ювелирных изделий ручным способом, затем перечисляют контрольно-измерительные инструменты с описанием техники измерения различных форм деталей изделий. В следующих разделах главы – «Основные операции по ручной обработке металлов»; «Технология изготовления ювелирных изделий ручным способом в учебно-производственной мастерской»; «Декоративная обработка ювелирных изделий в учебно-производственной мастерской» – изложены ювелирные техники изготовления художественных изделий.

Четвертая глава учебника содержит учебный материал по реновации ювелирных изделий и поэтапному изготовлению ювелирных украшений в учебно-производственной мастерской по собственным художественно-творческим проектам [2] (рис. 8⁷⁴).

Пример ювелирного украшения, выполненного ручным способом по авторскому художественно-творческому проекту, представлен на рисунке 9.

⁷⁴Рис. 8, 9. Чуракова М. В. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по ювелирному искусству : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова, Е. В. Ефремов ; Высшая школа народных искусств ; технический редактор Ю.Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – С. 108, 116. – ISBN 978-5-907569-36-2.

Рис. 8. Панкова М. Д. Художественно-графический проект выпускной квалификационной работы на тему «Летняя мелодия». 2023 г. Руководитель: М.В. Чуракова. Российский университет традиционных художественных промыслов

Рис. 9. Гульченко А. В. Выпускная квалификационная работа: колье на тему «Тайна летней ночи». 2020 г. Руководитель: Д.С. Дронов. Российский университет традиционных художественных промыслов

Для углубленного изучения учебных тем, рассматриваемых в учебнике, авторы рекомендуют в конце издания обязательную и дополнительную литературу. Учебник рекомендован студентам, обучающимся профессии художник-ювелир, и педагогам дополнительного образования.

Освоение студентами профильных дисциплин по представленным в статье изданиям формирует профессиональные компетенции студентов, необходимые для творческой реализации художников-ювелиров и успешной конкуренции на рынке труда.

Литература

1. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. – Санкт-Петербург : Икар, 1993. – 272 с. : ил.
2. Чуракова М. В. Исполнительское мастерство и совершенствование мастерства по ювелирному искусству : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль – художественный металл (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова, Е. В. Ефремов ; Высшая школа народных искусств ; технический редактор Ю.Е. Лапина. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2023. – 119 с. – ISBN 978-5-907569-36-2.
3. Чуракова, М. В. Обучение реновации в ювелирном искусстве : учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования,

направление «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественный металл» (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова ; Высшая школа народных искусств. – 2-е издание. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2021. – 60 с. – ISBN 978-5-907542-35-8.

4. Чуракова, М. В. Технология изготовления ювелирных изделий : учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной работы студентов, обучающихся по программе среднего профессионального образования, специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», вид: Художественный металл (ювелирное искусство) / М. В. Чуракова ; Высшая школа народных искусств. – Санкт-Петербург : ВШНИ, 2020. – 55 с. – ISBN 978-5-907193-45-1.

References

1. Vlasov V. G. Illyustrirovannyj hudozhestvennyj slovar'. – Sankt-Peterburg : Ikar, 1993. – 272 s. : il.

2. Churakova M. V. Ispolnitel'skoe masterstvo i sovershenstvovanie masterstva po yuvelirnomu iskusstvu : uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki 54.03.02 Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly, profil' – hudozhestvennyj metall (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova, E. V. Efremov ; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv ; tekhnicheskij redaktor Yu.E. Lapina. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2023. – 119 s. – ISBN 978-5-907569-36-2.

3. Churakova, M. V. Obuchenie renovacii v yuvelirnom iskusstve : uchebnoe posobie dlya samostoyatel'noj vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po programme srednego professional'nogo obrazovaniya, napravlenie «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' «Hudozhestvennyj metall» (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova ; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv. – 2-e izdanie. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2021. – 60 s. – ISBN 978-5-907542-35-8.

4. Churakova, M. V. Tekhnologiya izgotovleniya yuvelirnyh izdelij : uchebnoe posobie dlya auditornoj i vneauditornoj raboty studentov, obuchayushchihsya po programme srednego professional'nogo obrazovaniya, special'nost' 54.02.02 «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», vid: Hudozhestvennyj metall (yuvelirnoe iskusstvo) / M. V. Churakova ; Vysshaya shkola narodnyh iskusstv. – Sankt-Peterburg : VShNI, 2020. – 55 s. – ISBN 978-5-907193-45-1.