

Чуракова М.В., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ювелирного и косторезного искусства ФБГОУ 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 and bone carving art of the Russian university of traditional art crafts, 191186, Saint-Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2 lit. A, e-mail: 2843@mail.ru

**Традиции и эксперименты в современном образовании
в ювелирном искусстве
Traditions and experiments in contemporary jewelry art education**

Аннотация. В статье рассматривается методика профессиональной подготовки будущих художников-ювелиров, основанная на художественно-технологической экспериментально-исследовательской деятельности. Актуальность исследования обусловлена необходимостью сочетания традиционных ручных техник художественной обработки металлов с экспериментальным применением новых материалов, технологий и проектно-конструкторских решений. Методика представлена на примере разработки студентами коллекции ювелирных изделий по мотивам художественного наследия цивилизации майя. Раскрыты исследовательско-поисковый, проектно-экспериментальный, практический и контрольный этапы работы. Охарактеризованы содержание деятельности студентов и педагогическое сопровождение на каждом этапе, включая изучение культурно-исторических источников, анализ материалов и технологий, репликацию образцов, разработку эскизов и макетов, выполнение технологических проб, изготовление авторских изделий и оценку результатов. Определены исследовательские, композиционно-художественные и технологические критерии оценивания студенческих работ. Результатом реализации методики стала коллекция оригинальных ювелирных изделий, представленная на международной выставке в Париже.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, художник-ювелир, ювелирное искусство, художественно-технологическая деятельность, экспериментально-исследовательская деятельность, проектирование ювелирных изделий, художественная обработка металлов, культура майя, авторские ювелирные изделия.

Abstract. The article examines the methodology for training future jewelry artists, which is based on artistic-technological experimental research activities. The relevance of the study is due to the need to combine traditional hand techniques of artistic metalworking with the experimental application of new materials, technologies and design-engineering solutions. The methodology is presented through the example of students developing a collection of jewelry based on the

artistic heritage of the Maya civilization. The research-exploratory, design-experimental, practical and control stages of the work are revealed. The content of student activities and pedagogical support at each stage are characterized, including the study of cultural and historical sources, analysis of materials and technologies, replication of samples, development of sketches and mock-ups, execution of technological tests, creation of original pieces and evaluation of results. Research, compositional-artistic and technological criteria for evaluating student works are defined. The result of implementing the methodology was a collection of original jewelry pieces, which was presented at an international exhibition in Paris.

Keywords: professional training, jewelry artist, jewelry art, artistic and technological activity, experimental and research activity, jewelry design, artistic metalworking, Maya culture, original jewelry pieces.

Перед системой высшего образования в области ювелирного искусства стоит комплексная задача – подготовить будущего художника-ювелира, способного сочетать знания, умения и навыки классических техник ручной художественной обработки металлов с экспериментальной работой, в т. ч. с использованием новых материалов. Такая подготовка позволит студентам воплощать оригинальные художественные замыслы и продемонстрирует высокий уровень профессионализма и художественно-технического мастерства.

Образовательная программа Российского университета традиционных художественных промыслов нацелена на формирование у выпускников комплекса профессиональных знаний и умений, необходимых для решения задач в рамках следующих направлений:

- художественно-творческое – овладение традиционными ручными техниками и приёмами художественной обработки металлов. Изучение исторических образцов ювелирного искусства разных эпох и культур помогает студентам увидеть взаимосвязь между формой изделия, технологическими возможностями его изготовления и художественным содержанием. При этом обращение к традиционным ювелирным украшениям не сводится к копированию известных образцов, а предполагает их творческое переосмысление с учётом актуальных художественных задач. Роль преподавателя заключается в том, чтобы научить будущих художников-ювелиров осмысленно работать с художественным наследием и создавать на его основе оригинальные произведения;

- проектное – последовательная разработка ювелирного изделия: от анализа темы и формирования художественного замысла до его воплощения в материале. Студенты изучают аналоги ювелирных украшений, выполняют поисковые эскизы, разрабатывают композицию и конструкцию, определяют назначение изделия, подбирают материалы и технологии изготовления. В процессе проектирования учатся соотносить художественный замысел с технологическими возможностями, учитывать требования эргономики, функциональности и удобства пользования. Задача преподавателя – научить будущих художников-ювелиров обосновывать проектные решения, проверять

их с помощью макетов и моделей, при необходимости корректировать замысел, сохраняя его художественную целостность;

- научно-исследовательское – формирование у студентов способности применять научные методы при изучении исторических и современных произведений ювелирного искусства, разработке художественно-творческих проектов, а также создании экспериментальных изделий с применением новых материалов и современного оборудования. Обучающиеся осваивают методы сбора, систематизации и анализа научных источников, исследуют особенности художественных стилей, традиционных техник, материалов и технологий обработки металлов. Полученные результаты становятся теоретической и практической основой для разработки художественно-творческого проекта и его последующего воплощения в материале. Задача преподавателя – развить у будущих художников-ювелиров исследовательское мышление, умение формулировать проблему и выдвигать гипотезу, обосновывать выбор художественно-технологических решений, осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность и объективно оценивать полученные результаты.

Подготовка художников-ювелиров в Российском университете традиционных художественных промыслов включает изучение общей композиции, рисунка, пластической анатомии, цветоведения, истории искусства, теории и истории традиционных художественных промыслов. Важное место занимают материаловедение и освоение классических технологий художественной обработки металлов: пайки,ковки, чеканки, гравировки, филигрانی, литья, закрепки камней, эмалирования и обработки поверхности. В процессе обучения студенты не только овладевают этими техниками, но и учатся применять их в соответствии с художественным замыслом и конструктивными особенностями изделия.

Содержание рабочих программ способствует формированию базовых профессиональных компетенций, необходимых для создания произведений ювелирного искусства. Результаты обучения находят отражение в семестровых и выпускных квалификационных работах студентов, которые представляются на отечественных и международных выставках. В частности, Российский университет традиционных художественных промыслов ежегодно представляет работы студентов на выставочных площадках Парижа, в т. ч. в Русском доме науки и культуры и штаб-квартире ЮНЕСКО.

Одним из важнейших мероприятий международной выставочной деятельности университета в 2026 году стало участие в выставке, посвящённой цивилизации майя в Русском доме науки и культуры в Париже. Студенты бакалавриата – будущие художники-ювелиры создали коллекцию ювелирных изделий, вдохновлённую историей, культурой и художественными традициями цивилизации майя. Работа над коллекцией обусловила активизацию экспериментально-исследовательской деятельности, которая структурирована по этапам.

Исследовательско-поисковый этап был направлен на формирование у студентов осознанного интереса к предстоящей экспериментальной

художественно-технологической деятельности, обеспечение понимания содержания учебного задания и определение первоначального направления проектного поиска.

На данном этапе были определены цель и задачи исследования, сформулирована общая художественная идея, а также осуществлен выбор видов ювелирных украшений для последующего изучения.

В процессе работы с культурно-историческими источниками студенты познакомились с произведениями ювелирного и декоративно-прикладного искусства майя, ювелирными техниками (рис. 1⁵³, 2), выставочными каталогами, архивными и этнографическими материалами, научными публикациями.

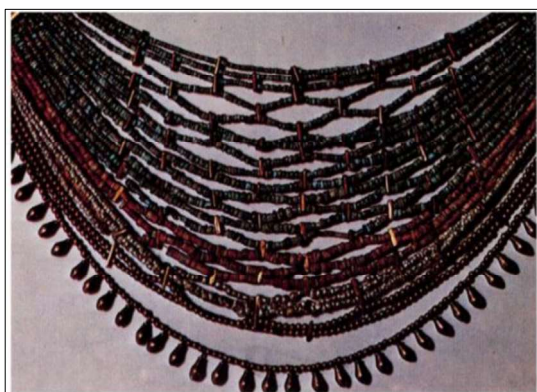

Рис. 1. Украшение из красного нефрита: ожерелье, состоящее из нескольких концентрических ниток с бусинами геометрической формы и подвесками каплевидной формы, Национальный музей антропологии, Мехико, Мексика

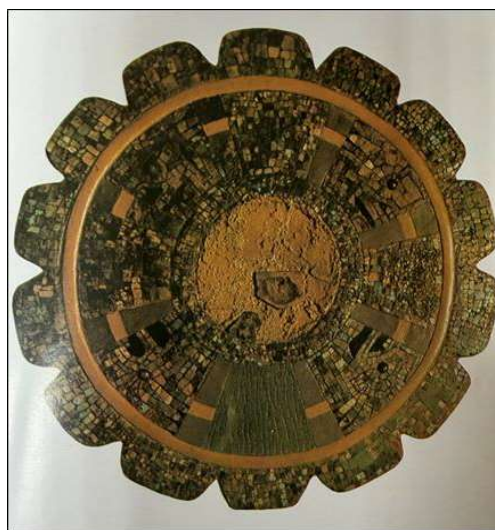

Рис. 2. Золотой диск с мозаичными инкрустациями, Чичен-Ица. Мексика

Особое внимание уделено назначению украшений, их символике, а также стилистическим (в т. ч. композиционным) особенностям, характерным мотивам, формам, материалам, технологиям изготовления и способам декорирования. На основе проведённого анализа студенты выявили художественные, конструктивные и технологические особенности ювелирных украшений майя.

Так, например, было определено, что для создания украшений и декоративных предметов использовались золото, тумбага (сплав золота и меди), медь, позолоченная медь, нефрит, раковины, панцирь черепахи, бирюза, лазурит, древесина твёрдых пород, кость, коралл, обсидиан и другие материалы. Многие из этих изделий имели символическое и ритуальное

⁵³ Рис. 1, 2. Рус А. Народ майя / А. Рус ; перевод с испанского с сокращениями Э. Г. Александренкова ; научная редакция и автор предисловия В. И. Гуляев. – Москва : Мысль, 1986. – С. 227, 107 – Текст : непосредственный.

значение, отражая представления майя о мироустройстве и духовной жизни [1; 3].

Для обработки материалов мастера майя применяли инструменты из дерева, обсидиана (вулканического стекла) и кости – в частности, молоты, ножи и свёрла. Для распиливания дерева использовали шнуры из волокон хенекена – растения рода агава. С помощью этих инструментов материалы для изготовления ювелирных изделий раскалывали, разрезали, гравировали и сверлили. Поверхности шлифовали песком и порошком твёрдых минералов; при необходимости абразив закрепляли на инструменте растительным клеем. Тонкие линии гравировки и неглубокий рельеф наносили обсидиановыми инструментами, а завершающую полировку изделий выполняли ложилами из твёрдых материалов (нефрита и кости) [2].

Ювелирные украшения были частью костюма представителей знати: диадемы с дисковидными элементами, украшения для волос, составные серьги, наконечники, украшения для носа и губ, ожерелья, браслеты, кольца, а также подвески в форме цветов и плодов. Среди декоративных предметов выделялись мозаичные маски и антропоморфные статуэтки [1]. В художественном оформлении изделий использовались геометрические и растительные орнаменты, а также изображения животных (змей, ягуаров, черепах и птиц) и людей [4].

На основе результатов изучения культуры и ювелирного искусства майя, а также анализа собранных иллюстративных материалов в качестве источника для экспериментально-исследовательской работы по репликации ювелирных изделий были выбраны работы мексиканского ювелира Э. Сабати [6]. В альбоме, посвященном его творчеству, представлены визуальные, текстовые и проектно-технические материалы, последовательно раскрывающие процесс создания украшений: от выполнения первоначальных зарисовок и выбора материалов до разработки конструкции ювелирного изделия.

Особое внимание было уделено авторской технике плотной мозаичной инкрустации. Её отличительной особенностью является гармоничное сочетание разнородных природных материалов, среди которых бирюза, лазурит, коралл, серпентин, кость и древесина. Освоение данной техники в ходе учебно-исследовательской деятельности позволило студентам воспроизвести характерные художественные и технологические приёмы оформления украшений, близкие традициям искусства майя.

Для репликации были отобраны жёсткие браслеты, перстни, серьги, кольцо и броши. При их изготовлении и декоративном оформлении использовались поделочные камни, древесина твёрдых пород (амарант и эбеновое дерево), панцирь черепахи, а также моржовая кость и кость крупного рогатого скота. Выбор материалов основывался на результатах предварительного исследования, в котором были учтены их свойства, декоративные и фактурные качества, технологические свойства для воспроизведения художественных особенностей изучаемых образцов.

Проектно-экспериментальный этап направлен на преобразование первоначальной художественной идеи в обоснованное композиционное,

конструктивное и технологическое решение ювелирного изделия. На данном этапе студенты определяли его художественную композицию, разрабатывали варианты эскизов, выбирали материалы, техники изготовления и способы декоративной обработки. Студенты экспериментировали с новыми приёмами, технологиями и видами художественно-технологических работ, оценивая возможности их применения в процессе создания ювелирного изделия. Экспериментальная работа была направлена на освоение нетрадиционных способов обработки материалов, комбинирование различных техник, поиск оригинальных методов формообразования, соединения конструктивных элементов и декоративной отделки поверхности. Полученные результаты сопоставлялись с первоначальным художественным замыслом и учитывались при выборе оптимального варианта изготовления итогового произведения.

При разработке художественной композиции ювелирного изделия студенты определяли:

- тип и функциональное назначение изделия;
- композиционную организацию и пластику формы;
- пропорции, масштаб и ритм элементов;
- макет ювелирного изделия с цветовым и орнаментальным решением;
- характер взаимодействия материала, конструкции и декора;
- степень художественной выразительности и оригинальности;
- эргономичность, удобство пользования.

В соответствии с художественным замыслом перед студентами ставилась конкретная экспериментальная задача и определялся предполагаемый художественный или технологический результат.

Эксперимент был направлен на воспроизведение определённой фактуры, выявление декоративных свойств материала, поиск способов соединения разнородных материалов, применение нетрадиционного материала, адаптацию исторического орнамента или проверку выбранного способа обработки поверхности.

В процессе проведения экспериментов могли изменяться один или несколько технологических параметров: выбор металла, толщина заготовки, температура и продолжительность нагрева, вид припоя, глубина гравировки, характер фактуры или вариант финишной обработки. Это позволяло объективно сопоставить экспериментальные образцы и определить наиболее эффективное художественно-технологическое решение.

Результаты экспериментальных образцов оценивались по заранее установленным критериям: соответствие художественному замыслу, выразительность формы и фактуры, качество соединений, технологичность изготовления, прочность, безопасность и эргономичность изделия. На основании сравнительного анализа полученных результатов студенты выбирали оптимальный вариант, уточняли эскиз, делали макеты конструкции ювелирного изделия (рис. 3⁵⁴, 4).

⁵⁴ Рис. 3-21. Фото автора статьи.

Рис. 3, 4. Бумажный макет ювелирного браслета с разработанным цветовым и орнаментальным решением. 2025 г.

Российский университет традиционных художественных промыслов

Проектно-экспериментальный этап обеспечил обоснованный переход от эскиза художественной композиции к практической реализации ювелирного изделия. По итогам этапа были подготовлены: утверждённый эскиз, разработанное конструктивное решение, комплект экспериментальных образцов, технологическая карта и обоснованный выбор варианта изготовления итогового произведения.

Практический этап посвящён проверке выдвинутых художественно-технологических предположений и воплощение разработанной художественной композиции в материале. Его целью являлось определение оптимальных материалов, технологических приёмов и режимов обработки, обеспечивающих достижение запланированных художественных и технических характеристик ювелирного изделия.

На данном этапе студенты выполняли технологические пробы и экспериментальные образцы, изготавливали отдельные конструктивные и декоративные элементы, применяли выбранные способы обработки материалов, а затем создавали итоговое ювелирное изделие в соответствии с утверждённым эскизом.

Работа на данном этапе осуществлялась последовательно и включала:

- подготовку рабочего места, инструментов, оборудования и материалов;
- уточнение технологической последовательности изготовления изделия [5];
- освоение нового оборудования для резки и обработки природного и поделочного материала (рис. 5, 6);
- выполнение технологических проб и экспериментальных образцов;
- колористический подбор материалов (металла, ювелирных вставок) (рис. 7, 8);
- изготовление отдельных деталей и декоративных элементов (рис. 9, 10);
- формообразование, сборку и соединение элементов конструкции;

- подгонку и закрепление декоративных вставок в ювелирное изделие (рис. 11, 12);
- применение выбранных способов декоративной обработки (рис. 13, 14);
- выполнение окончательной обработки поверхности.

Рис. 5, 6. Освоение студентами специального оборудования для резки и обработки природных и поделочных материалов. 2025 г.
Российский университет традиционных художественных промыслов

Рис. 7, 8. Подбор металлической основы браслетов и ювелирных декоративных вставок с учётом их цветового и тонального сочетания. 2025 г.
Российский университет традиционных художественных промыслов

В процессе практической экспериментальной работы важное значение имел систематический промежуточный контроль, направленный на своевременное выявление дефектов и установление причин их возникновения. Так, корректировались параметры обработки материалов, последовательность технологических операций и уточнялась методика проведения эксперимента. Все изменения, наблюдения и промежуточные данные фиксировались в рабочей документации эксперимента, поскольку эти записи служили основой для последующего сравнительного анализа образцов, оценки эффективности применяемых технологий и обоснования выбранного художественно-технологического решения.

Рис. 9, 10. Изготовление отдельных деталей и декоративных элементов ювелирных изделий. 2025 г.

Российский университет традиционных художественных промыслов

Рис. 11, 12. Подгонка и закрепление декоративных вставок в ювелирном изделии 2025 г. Российский университет традиционных художественных промыслов

Рис. 13, 14. Применение приёмов фактурирования и тиснения при декоративно-художественной обработке ювелирных браслетов. 2025 г.
Российский университет традиционных художественных промыслов

Преподаватель консультировал студентов по вопросам обработки материалов и использования оборудования, следил за соблюдением художественно-технологических процессов, устанавливал критерии оценки

экспериментальных образцов. При этом преподаватель не предлагал готовых решений, а направлял самостоятельный поиск студентов, тем самым способствуя развитию их наблюдательности, технического и художественного мышления. Такой подход формирует у обучающихся способность анализировать полученные результаты, выявлять взаимосвязь между параметрами технологического процесса и качественными характеристиками изделия, аргументированно выбирать оптимальные методы работы и принимать обоснованные художественно-технологические решения.

Практический этап экспериментальной работы позволил апробировать материалы, техники и технологические режимы, а также установить взаимосвязь между параметрами обработки и художественными характеристиками получаемого произведения.

Контрольный этап экспериментальной работы был направлен на комплексную оценку результатов студентов, определение уровня сформированности их профессионального мастерства и проверку соответствия изготовленных ювелирных изделий художественной композиции. На данном этапе проводился итоговый просмотр студенческих работ, предусматривающий их оценивание по критериям исследовательского, композиционно-художественного и технологического характера.

Исследовательские критерии оценки включали: обоснованность постановки экспериментальной задачи, последовательность проведения технологических проб, способность сопоставлять экспериментальные образцы и аргументированно выбирать оптимальное художественно-технологическое решение.

Композиционно-художественные критерии предусматривали оценку целостности композиции, выразительности и пластики формы, пропорциональности элементов, цветового и фактурного решения, оригинальности художественного образа, а также соответствия выбранных материалов художественному замыслу.

Технологические критерии охватывали качество формообразования, точность изготовления и сборки деталей, надёжность соединений, качество закрепления декоративных вставок, уровень обработки поверхности и соблюдение установленной последовательности операций.

Выявление недостатков осуществлялось посредством визуального осмотра готовых изделий, сопоставления итогового результата с репликацией и утверждёнными эскизами.

Такой комплексный анализ позволял установить причины обнаруженных дефектов и определить, связаны ли они с недостаточной проработкой художественного замысла, ошибками конструктивного решения, неправильным выбором материалов или нарушением режимов обработки.

Итогом художественно-технологической экспериментально-исследовательской деятельности студентов стала коллекция оригинальных художественных ювелирных изделий, созданных по мотивам искусства цивилизации майя (рис. 15-21).

Рис. 15-21. Ювелирные произведения, выполненные студентами и преподавателями Российского университета традиционных художественных промыслов, представленные в Русском доме науки и культуры в Париже. 2026 г.

Рис. 20, 21. Ювелирные произведения, представленные в Русском доме науки и культуры в Париже. 2026 г.

Описанная комплексная проектно-экспериментальная деятельность способствовала развитию у студентов творческой самостоятельности и формированию умения находить нестандартные проектно-конструкторские решения при создании произведений ювелирного искусства.

Литература

1. История и семиотика индейских культур Америки / ответственные редакторы А. А. Бородатова, В. А. Тишков ; Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 2002. – 574 с. – ISBN 5-02-008773-4. – Текст : непосредственный.

2. Луговой В. П. Технология обработки ювелирных камней : учебное пособие / В. П. Луговой. – Москва : ИНФРА-М, 2025. – 315 с. – ISBN 978-5-16-020167-1. – Текст : непосредственный.
3. Рус А. Народ майя / А. Рус ; перевод с испанского с сокращениями Э. Г. Александренкова ; научный редактор и автор предисловия В. И. Гуляев. – Москва : Мысль, 1986. – 256 с. – Текст : непосредственный.
4. Уитлок Р. Повседневная жизнь майя. Быт, религия, культура / Р. Уитлок ; перевод с английского О. А. Федяева. – Москва : Центрполиграф, 2021. – 191 с. – ISBN 978-5-9524-5554-2. – Текст : непосредственный.
5. Чуракова М. В. Алгоритм обучения будущих художников-ювелиров профессиональному мастерству / М. В. Чуракова. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 1 (48). – С. 109-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-109116. – EDN: JAQQJD. – URL https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-12.pdf (дата обращения: 25.05.2026).
6. Sabatie, E. Eveli: A Jeweler's Memoir / E. Eveli Sabatie. — Woodbridge : ACC Art Books, 2022. – 320 p. – ISBN 978-1-78884-192-4. – Текст : непосредственный.

References

1. Istoriya i semiotika indejskix kul'tur Ameriki / otvetstvenny`e redaktory` A. A. Borodatova, V. A. Tishkov ; Institut e`tnologii i antropologii imeni N. N. Mikluxo-Maklaya. – Moskva : Nauka, 2002. – 574 s. – ISBN 5-02-008773-4. – Tekst : neposredstvenny`j.
2. Lugovoj V. P. Texnologiya obrabotki yuvelirny`x kamnej : uchebnoe posobie / V. P. Lugovoj. – Moskva : INFRA-M, 2025. – 315 s. – ISBN 978-5-16-020167-1. – Tekst : neposredstvenny`j.
3. Rus A. Narod majya / A. Rus ; perevod s ispanskogo s sokrashheniyami E`. G. Aleksandrenkova ; nauchny`j redaktor i avtor predisloviya V. I. Gulyaev. – Moskva : My`sl`, 1986. – 256 s. – Tekst : neposredstvenny`j.
4. Uitlok R. Povsednevnyaya zhizn` majya. By`t, religiya, kul`tura / R. Uitlok ; perevod s anglijskogo O. A. Fedyaeva. – Moskva : Centrpoligraf, 2021. – 191 s. – ISBN 978-5-9524-5554-2. – Tekst : neposredstvenny`j.
5. Churakova M. V. Algoritm obucheniya budushhix xudozhnikov-yuvelirov professional`nomu masterstvu / M. V. Churakova. – Tekst : e`lektronny`j // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2024. – № 1 (48). – S. 109-116. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-109116. – EDN: JAQQJD. – URL https://www.dpio.ru/stat/2024_1/2024_01-12.pdf (data obrashheniya: 25.05.2026).
6. Sabatie, E. Eveli: A Jewelers Memoir / E. Eveli Sabatie. — Woodbridge : ACC Art Books, 2022. – 320 p. – ISBN 978-1-78884-192-4. – Tekst : neposredstvenny`j.