

ИСТОРИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА КАК ОДНА ИЗ ЛАКУН УКРАИНСКОГО ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

Романенкова Ю.В.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Статья является постановкой вопроса о состоянии исследованности одной из самых интересных, но наименее освещенных областей декоративно-прикладного искусства – ювелирного искусства. Поставлен вопрос о наличии научных исследований по истории ювелирного искусства в отечественном искусствоведении, причинах их почти полного отсутствия, проанализирована «музейная география» ювелирных шедевров мира.

Ключевые слова: ювелирное искусство, дизайн, стиль, драгоценности, украшения.

Постановка проблемы. На протяжении многих веков человек, пытаясь облагородить свой быт и окружить себя красотой, совершенствовал способы создания того, что ныне специалисты классифицируют как предметы декоративно-прикладного искусства. Еще в древности, когда желания и цели человека были прогнозируемы и сводились к минимуму, можно усматривать начало того, что впоследствии будет неразрывно связано с категорией «красота», – истории ювелирного искусства. Оно, наряду с историей костюма, является органической составляющей декоративно-прикладного искусства. Каждая эпоха рождала свои идеалы, свой стиль, диктующий материалы, форму технологию изготовления произведений декоративно-прикладного, в частности – ювелирного – искусства.

Одна из первых необходимостей, возникших у человека много тысяч лет назад, – обезопасить свое тело от холода или чрезмерной жары. Этим желанием и было спровоцировано появление одежды. Но очень скоро вслед за этим желанием, продиктованным необходимостью, появилось и другое, – украсить себя и предметы своего быта. Века меняли фасоны, материалы для аксессуаров, каждая новая эпоха рождала свою моду, каждый следующий стиль ждал изменений. Стиль каждой эпохи имеет образ, запах, звук и цвет. Жара песков Египта требовала минимализма в одежде, но культ фараона диктовал максимально возможные способы украсить царя. Египет имеет цвет золота. Лаконичные греки не отличались премудростями моды, не так уж прихотливы в аксессуарах были и римляне, – античность покрыта перламутровым налетом оттенка слоновой кости. Средние века заставили фантазию поднапрячься – рыцарские доспехи и многообразие оружия, диктующие и фасоны одежды, зависящей от них, монстранцы и реликварии, фибулы и аграфы – Средневековые характерно цветом серебра... Ренессанс приносит с собой италянизацию всей Европы – без вмешательства великого Леонардо не формировалось даже облачение придворных при всех ведущих европейских дворах в те дни. Цвет ювелирного облика Возрождения определен цветом изумрудов Кортеса... Страстный барокко проявляет себя в пышности и многообразии: вертюгадены, невообразимо сложные дамские прически и украшения для волос, сложнейшие конструкции воротников и богатство головных уборов, пряжки

для шляп и ювелирные пояса – рубиновый фон барокко покрыт позолотой... Чувственный, сладострастный рококо будоражит умы бриллиантовым блеском: щеголи и модницы задыхаются под пудрой париков, заменивших ферроньерки и жемчуг на сетках для волос, отдыхают под взмахами усыпанных драгоценными камнями вееров, щелкают высокими цветными каблуками туфель с рубинами в пряжках и слепнут от блеска бриллиантов на платьях, в прическах и на шляпах, не выпуская из рук изящную, усыпанную сапфирами табакерку – XVIII век не зря называют бриллиантовым...

Легкое скольжение пушкинской поры по паркету бальных залов сменяется тяжеловесностью и пышностью кринолинов и турнюров... Франкомания сменяется англоманией, Европа покоряется разным моделям вкуса, затмевавшим друг друга. Новый идеал, новый тип вскоре снова изменит силуэт как мужчины, так и женщины. Мужчина, который «как денди лондонский одет», «легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно», в шейном платке или галстук с булавкой; дама, обличенная в образ страстной амазонки, с лорнетом в руках и несессером в любом путешествии... Так они и встретят закат 19 века – столетия, имевшего фактуру гильоше... Ювелирная мода ветрена и легкомысленна, каждый новый идеал обречен на скоростную гибель на алтаре нового божества. Но каждому суждено быть увековеченным в блеске металла и камней, что и дает нам возможность ныне рассуждать о моде былых эпох, вдыхать запах парфюма из помандера, обмахиваться веером из страусовых перьев и подносить лорнет к глазам, прищуренным от блеска бриллиантовой эгретки...

Цель статьи. Говоря о художественном металле, мы часто пользуемся категориями «ювелирный дизайн», «ювелирное искусство», «золотое и серебряное дело», «златоделание», «ювелирное дело», синонимизируя их. Среди целей данной статьи – сосредоточить внимание на категориальном аппарате, используемом при изучении истории ювелирного искусства, очертив корпус материала, относящийся непосредственно к этой категории, систематизировав и уточнив термины, обычно используемые в контексте анализа произведений из художественного металла. Категория «ювелирное искусство» довольно размыта и подразумевает еще и внутреннюю дифференциацию, что в данном случае довольно удобно

и позволяет не зауживать поле исследования. Заметим, что в нашем случае речь не будет идти о расширительной трактовке категории «художественная обработка металла».

Категория «*златоделлие*» подразумевает под собой более зауженные рамки понятия, т.е. прежде всего историю обработки золота и изготовления из него художественных изделий.

Понятие «*ювелирное дело*» включает в себя теорию ювелирного искусства, содержит сведения по материаловедению – о свойствах металлов, техниках изготовления ювелирных изделий, способах обработки металлов.

Категорию «*золотое и серебряное дело*» можно считать синонимической понятию «ювелирное дело», т.е. вмещающей в себя и теорию, технологические аспекты.

Понятия «ювелирное производство», «ювелирная промышленность» сосредоточены так же более на практическом воплощении, визуализации замысла художника, изготовлении ювелирных изделий, чаще поставленном на поток, т.е. не обладающих уникальностью, что бы ставило их в ряд претендентов на звание «ювелирного шедевра».

«Понятие «*ювелирный дизайн*» подразумевает прежде проектирование ювелирных изделий, творческий замысел художника, который нередко создает образ, рождает сам дизайн, т.е. создает «партитуру формы», но не воплощает свою идею в жизнь, т.е. в материале, собственноручно. Даже на сегодняшний день встретить человека, который представляет собой синтез способностей талантливого художника, создающего эксклюзивный ювелирный дизайн, работающего с разными компьютерными программами, знающего толк в 3D-моделировании, и ювелира-практика, работающего в материале, практически невозможно – в одном лице это встречается крайне редко. Пока это, увы, утопическая, идеальная модель, восходящая к образу золотых и серебряных дел мастера былых эпох, который был универсальной личностью и собственноручно изготавливал как эскизы к ювелирным изделиям, так и творил их в металле.

А категория «*ювелирное искусство*» подразумевает изготовление ювелирных изделий из драгоценных (серебра, золота, платины, электрума) и ряда цветных металлов, имеющих не только материальную (т.е. учитывающую стоимость самого металла), но и художественную ценность. Классификация ювелирных изделий тоже не проста, их совокупность включают в себя несколько групп, в том числе это художественная обработка оружия, бытовые предметы, доведенные мастерами высокого класса до состояния арт-феноменов, т.е. выполняющие не только прикладную функцию, но и эстетическую и получившие художественную ценность, – посуда, церковная утварь (оклады икон, книг, сосуда, литургические предметы и т.п.), предметы изучения фалеристики, медальерное искусство, и, наконец, очень многогранная группа украшений разных типов.

В современной науке существует, хотя и редко используется, емкий термин «*ювелирика*», что обозначат как сам процесс изготовления ювелирных изделий, так и результат этой деятельности, т.е. сам «арт-продукт», возникаю-

щий как венец процесса, визуализация замысла автора. Он и представляется наиболее подходящим для использования при поставленных задачах данной статьи.

Анализ состояния исследованности проблемы. Изложение основного материала. Несмотря на то, что каждая, без исключения, эпоха в мировой истории культуры и искусства оставила после себя немало ювелирных шедевров, ставших легендарными и имеющих собственную «биографию», научных трудов, которые можно было бы назвать системными, комплексными исследованиями в области ювелирного искусства, очень немного [1; 9]. Учебно-методических же работ в этой области практически нет [5]. Наверное, это можно объяснить как минимум двумя причинами. Во-первых, объять необъятное практически невозможно – за историю своего существования человечество создало столько прекрасных предметов декоративно-прикладного искусства, классифицируемых как ювелирные изделия, что рассмотреть и проанализировать их в одном труде – просто невыполнимая задача, если не опускаться до поверхностного обзора основных шедевров, своего рода ювелирных «визитных карточек» эпохи [2-4; 6-8]. Но и такие исследования чаще грешат отрывочностью сведений, поскольку освещаемые изделия вырываются из контекста общего стиля эпохи. А рассмотреть ювелирное изделие вне контекста стиля исторической эпохи невозможно – оно неразрывно связано с историей моды, декоративно-прикладного и изобразительного искусства в целом.

Вторая причина скудности научной литературы в области истории ювелирики – малое количество сохранившегося до наших дней исследуемого материала. Ювелирные изделия, к сожалению, наиболее уязвимы в отношении аспекта сохранности и огромный их процент был утрачен в складках времени в силу того, что сам материал, из которых создавались работы, имел большую ценность. Многие пускалось на переплавку как ювелирный «лом», что-то было похищено как у владельцев, так и из музеев, после чего зачастую след произведения был утерян безвозвратно, кое-что сохранилось частично – во фрагментах. Поэтому о многих ювелирных диковинках мы узнаем лишь по документам, описаниям, рисункам художников, предварительным эскизам к изделиям, которые могли и отличаться от окончательного результата работы золотых дел мастера, по изображениям в произведениях изобразительного искусства, которые часто являются основными источниками знаний. Так было, например, со знаменитым кудесником ювелирного искусства, золотых и серебряных дел мастером Италии XVI в. Бенвенуто Челлини, от которого, кроме корпуса медалей, осталось лишь одно ювелирное произведение – знаменитая Сальера, солонка, созданная для французского короля Франциска I, в 2003 г. похищенная из Художественно-исторического музея в Вене и возвращенная туда только спустя три года. Наиболее знаменитые художники золотых эпох истории мирового искусства, например, Ренессанса, славившиеся своей универсальностью, немало усилий отдавали и золотому и серебряному делу, хотя их работы тоже не дошли до наших дней. Но о некоторых мы знаем как раз

благодаря эскизам, как, например, о ювелирных талантах немецкого мастера Ганса Гольбейна, рисунки к брошам и доспехам которого дошли до нашего времени.

В силу вышеупомянутых причин сложность создания общего комплексного исследования по истории ювелирного искусства очевидна, а задача выглядит утопической. При этом искусствоведческих анализов ювелирного искусства отдельных взятых периодов довольно много: исследования ювелирного наследия Древнего Востока, античности, труды о современном ювелирном искусстве, много серьезных научных работ по истории русского ювелирного искусства разных периодов, есть исследования творчества конкретных мастеров и центров ювелирного производства, ювелирных домов, отдельных брендов, работы по теории ювелирного дела. Немало среди перечисленной научной продукции и изданий альбомного типа, каталогов выставок, которые не всегда информативны и имеют акцент на визуальном ряде, для создания которого ювелирная сфера выгодна в эффективности подачи как ни одна иная, несмотря на сложности фотосъемки изделий, требующей особого мастерства и специфики, не говоря об специальном оборудовании.

Учебно-методические разработки, посвященные стилям в ювелирном искусстве, его истории, «биографиям» известных ювелирных изделий в контексте стиля и исторической эпохи, найти очень трудно [5]. И это тоже можно объяснить. Кроме уже упоминаемого малого количества изучаемого материала и невозможности полно проанализировать весь его комплекс в одном труде, есть еще одна причина, по которой эти разработки просто не были ранее востребованы. Учебники, пособия, методические рекомендации, курсы лекций создаются обычно для студентов высших учебных заведений как подспорье для постижения ими необходимого объема знаний по блокам гуманитарных и профильно-ориентированных дисциплин, по новым образовательным программам (образца 2015 г.) – блоков формирования общих и профессиональных компетенций. Однако высших учебных заведений, где готовили бы художников-ювелиров, дизайнеров ювелирных изделий, ювелиров-стилистов просто нет, и не только в нашей стране. Существует несколько ВУЗов, где есть специализация «Художественная обработка металла», наиболее приближенная к направлению «Ювелирное искусство» и являющаяся просто более расширенной. Но непосредственно художников-ювелиров с высшим образованием страна пока не выпускала. Позиция «Ювелир», согласно классификатору профессий, до сих пор стоит в перечне рабочих специальностей, что понять и принять очень сложно, учитывая многовековую славу этого вида художественной деятельности. Не просто ремесла, и именно художественной деятельности, т.е. искусства – высокого, рафинированного, призванного оттачивать у человека вкус и учащего его красоте и изяществу. Но до сегодняшнего дня все ювелиры страны имеют лишь среднее специальное образование (училище, колледж, техникум), если и дополненное высшим, то в иной области деятельности (экономика, геология, реставрация, дизайн, иногда даже медицина – нередки случаи заин-

тересованности стоматологов ювелирным делом). Единственным исключением был один из луганских ВУЗов, где готовили ювелиров, но ныне эта практика прекращена в силу понятных причин, кроме того, речь шла о наличии педагогического компонента в образовании этих специалистов. Трудно поверить, что изделия класса работ И. Лобортаса, например, созданы геологом по базовому образованию. Таких примеров много. По сей день профессиональным художником-ювелиром в нашей стране (и не только, это беда большей части территории постсоветского пространства) можно стать, только сочетая среднее специальное образование ювелира (закрепщика, модельера, сортировщика, и т.п.) с высшим образованием художника, дизайнера или реставратора. В лучшем случае можно иметь диплом художника со специализацией дизайнера ювелирных изделий, что бывает в исключительно редких случаях и является экспериментальным нововведением в систему высшего художественного образования. До сегодняшнего дня сохраняется эксклюзивность профессии художника-ювелира. Желающие обучиться ювелирному делу получают навыки в основном либо в средних специальных учебных заведениях, либо на курсах ювелирного дела, при чем, самостоятельными блоками постигают азы компьютерного моделирования ювелирных изделий, и отдельно – основы практики ювелирного дела, обособленным блоком идут и навыки в области экспертизы и оценки ювелирных изделий и ювелирных камней, лежащие в геологической, юридической и экономической плоскостях.

Именно это и послужило причиной отсутствия учебников, пособий по истории ювелирного искусства. При наличии видеуроков, видеокурсов, тренингов по ювелирному делу (изготовление ювелирного изделия конкретного типа, простого по дизайну и являющегося серийным, т.е. не эксклюзивным; обучение работе с определенными инструментами и приборами, экспертиза и оценка ювелирных камней), учебников по нему, (граверное дело, технологии обработки металлов, реставрация художественных изделий из металла, экспертиза ювелирных изделий) по истории ювелирного искусства снова-таки можно отыскать лишь единичные примеры учебников весьма скромного объема изложения материала. Исторические обзоры ювелирного искусства разных эпох часто можно встретить в сети интернет, однако они характерны теми же чертами, дополняемыми часто весьма сомнительным качеством в силу отсутствия редакции текстов авторитетными специалистами в области ювелирики и компетентными искусствоведами. Т.е. тенденция к популяризации ювелирного искусства подтверждается – попытки обучить ремеслу с помощью вспомогательного печатного и видеоматериала не перерастают в попытки обучить искусству. Акцентируем и тот факт, кажущийся автору неоспоримым, что в контексте разговора об искусстве любое учебное издание может служить лишь подспорьем в деле постижения азов, поскольку научиться создавать произведения искусства «заочно», по учебнику, а priori невозможно. Не говоря о том, что изначально и главным условием в этом процессе является наличие таланта и чувства вкуса, и лишь потом

можно говорить о методах обучения и развития природных способностях, инструментари, которую можно для этой цели задействовать. Но качественное издание может послужить хорошим инструментом, помощником в деле обучения.

Ювелирное искусство имеет в своей основе высокую художественную ценность произведений, изготавливаемых мастером. И каждая вещь всегда существует в контексте исторической эпохи, стиля, течения.

Источниками сведений о ювелирных изделиях разных эпох продолжают оставаться кроме самого сохранившегося материала изображения в произведениях изобразительного искусства – картинах, миниатюрах, иногда даже описания. Однако немаловажным фактором с учетом специфики материала, из которого изготавливаются произведения ювелирного искусства, является музейная география дошедшего до наших дней материала, т.е. рассредоточенность по миру тех музейных и частных коллекций, в которых он ныне нашел покой. В связи с этим стоит упомянуть и о том, что нередкими были кражи как из частных коллекций, так и из музеев. Даже крупнейшие музейные собрания мира не обошла стороной эта беда – блеск золота и сияние бриллиантов веками толкало любителей наживы на преступления. И, к сожалению, стоит признать, что далеко не всегда похищенное находили и возвращали. Ювелирное искусство чаще, нежели другие виды искусства, подвергалось подобной опасности. Причина весьма тривиальна: если украденную известную картину или гравюру продать крайне сложно (если, конечно, речь не о «заказной» краже, когда преступление инициируется чаще всего коллекционером, сгорающим от желания стать владельцем шедевра), а иногда и невозможно в силу ее известности и наличия во всех каталогах, то ювелирное изделие можно использовать в качестве «лома», пустить на переплавку, продать металл и камни по отдельности. Разумеется, это будет стоить в таком виде несоизмеримо дешевле, но шанс реализовать все по частям весьма велик. Что и случилось не единожды. Что-то оседало навсегда в частных собраниях и никогда больше не увидело свет после похищения, что-то переплавлялось, что-то продавалось и после многократных продаж исчезало из поля зрения... Конечно, исключения есть и для таких случаев – вряд ли можно без проблем и последствий продать бриллиант даже без оправы, если это «Санси» или «Регент». Поэтому и красть такие «ювелирные явления» в принципе не имеет смысла. Но таких случаев не так много. Экспонирование таких произведений, конечно, тоже связано с целым рядом сложностей и предосторожностей, не говоря о том, с какими трудностями сопряжено гастролирование таких артефактов, т.е. их участие в передвижных, временных выставках. Помимо специального оборудования и освещения речь прежде всего идет об усиленной охране каждого экспоната, хотя и это не всегда становилось помехой для охотников за сокровищами. Даже легендарный Лувр, древней-

ший и крупнейший музей мира, не избежал участи многих иных коллекций: например, в 2004 г. оттуда, прямо с выставки, похитили два крупнейших бриллианта. Драгоценности французской короны похищали не единожды, и значительная их часть исчезла в веках – после варварского разграбления Гард Мебль в 1792 г. найден был лишь определенный процент сокровищ и, хвала Создателю, что среди них оказались роковой «Регент» и легендарный «Санси». В 2003 г. была похищена уже упомянутая «Saliera» из венского Художественно-исторического музея, многого не досчитался Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, увы, не очень отстает и киевский Музей исторических драгоценностей Украины.

На сегодняшний день музейная география, позволяющая иметь сведения об известнейших ювелирных шедеврах мира, довольно широка. Музеи, которые можно назвать наиболее значительными сокровищницами в мире, сосредоточены в Египте (Египетский музей в Каире, Музей королевских драгоценностей в Александрии), Франции (отдел декоративно-прикладного искусства Лувра, Сокровищница усыпальницы королей в Сен-Дени, Париж), Германии (музей «Зеленые своды» в Дрездене, сокровищницы Дрездена, Аахена, Берлина), Австрии (сокровищница Вены), Великобритании (сокровищница лондонского Тауэра, «Музей Ювелирного квартала» в Бирмингеме), России (Галерея драгоценностей Государственного Эрмитажа – Бриллиантовая кладовая и Золотая кладовая, Оружейная палата Государственного историко-культурного заповедника «Московский кремль», частный «Музей Фаберже» в Санкт-Петербурге, музей камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге, музей ювелирного искусства в Костроме, музей ювелирного и народно-прикладного искусства в Красном-на-Волге). В Украине наиболее значительной коллекцией можно считать собрание Музея исторических драгоценностей, располагающегося на территории Киево-Печерской лавры.

Выводы и перспективы исследований. Даже каталоги практически всех упомянутых музеев, их официальные сайты грешат мизерно малым количеством информации об экспонатах, а запрет на фото- и видеосъемку в их залах (почти повсеместный или очень ограниченный) усугубляет ситуацию – степень изученности истории ювелирного искусства в искусствоведении, прежде всего – отечественном – по-прежнему остается неудовлетворительной. И к его основным задачам можно отнести создание комплексных научных трудов, посвященных не отдельным изделиям или авторам, музеям или историческим эпохам, а насколько возможно расширенной истории ювелирного искусства, подкрепленной данными по теории и практике ювелирного дела. Это стало бы подспорьем как искусствоведам, музейным работникам, реставраторам, так и – прежде всего – студентам, посвятившим себя художественной обработке металла и сосредотачивающим свои усилия непосредственно на ювелирике.

Список литературы:

1. Беннет Д. Ювелирное искусство / Д. Беннет, Д. Маскетти. – М.: Арт-родник, 2005. – 492 с.
2. Беседина М. Самые знаменитые драгоценные камни и ювелирные украшения / М. Беседина. – М.: Астрель: Олимп, 2009. – 269 с.
3. Легендарные драгоценности / Авт.-сост. В. Сингаевский. – М.: Астрель; СПб.: Полигон, 2011. – 160 ст.
4. Москвин А. Драгоценности мира / А. Москвин. – М.: АСТ, Астрель, Ермак, 2003. – 464 с.
5. Никифоров Б. Ювелирное искусство: Учеб. пособие / Б. Никифоров, В. Чернова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 249 с.
6. Сингаевский В. Самые легендарные драгоценности мира / В. Сингаевский. – М.: Астрель, 2011. – 160 с.
7. Трайна Д. Уникальные драгоценности / Пер. с англ. А. Дворядкина, А. Медникова. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. – 215 с.
8. Файсон Н. Величайшие сокровища мира / Н. Файсон. – М. Бретельсман Медиа, 1996. – 160 с.
9. Шаталова И. Стили ювелирных украшений / И. Шаталова. – М.: «6 карат», 2004. – 104 с.

Романенкова Ю.В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

**ІСТОРІЯ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА
ЯК ОДНА З ЛАКУН УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА****Анотація**

Стаття є постановкою питання про стан дослідження однієї з найцікавіших, але найменш висвітлених галузей декоративно-прикладного мистецтва – ювелірного мистецтва. Поставлено питання про наявність наукових досліджень з історії ювелірного мистецтва у вітчизняному мистецтвознавстві, причини їх майже повної відсутності, проаналізовано «музейну географію» ювелірних шедеврів світу.

Ключові слова: ювелірне мистецтво, дизайн, стиль, коштовності, прикраси.

Romanenkova J.V.

Kiev Boris Grinchenko University

HISTORY OF JEWELRY AS ONE OF LACUNAS OF UKRAINIAN ART CRITICISM**Summary**

The article is the beginning of scientific analyze of the status of researching of one of the most interesting but the least covered areas of decorative art and crafts – jewelry art. The question is about the researching on the history of jewelry in our art criticism, the reasons for their almost complete absence, «geography Museum» jewelry masterpieces of the world has been analyzed.

Keywords: jewelry, design, style, precious, treasure.