

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№4 2008 год

теория и методика профессионального образования

Севрюкова Надежда Владимировна, член Союза художников России, декан факультета «Художественный металл» Института традиционного прикладного искусства – московского филиала Высшей школы народных искусств (института).
e-mail: ihoraodirect@mail.ru

Изучение музейных коллекций как составная часть профессиональной подготовки ювелиров

Современное ювелирное искусство – искусство наукоемкое, высокотехнологичное, многостилевое. Особое место в ювелирном деле отводится вопросам проектирования ювелирных изделий. Освоение основных законов ювелирной композиции требует привлечения разнообразных знаний в области изобразительного искусства, пластики, техники, технологии, информационных систем. Обращение к экспозициям различных музеев – одно из обучающих средств, при помощи которого можно добиться высоких результатов при проектировании в профессиональном обучении в области ювелирного искусства.

Каким образом, за период обучения освоить такой большой спектр условий, знаний, умений? Сложность и многообразие задач, возникающих в процессе обучения студентов проектированию ювелирных изделий, обуславливает трехкомпонентный процесс обучения, который включает аудиторные занятия (в условиях учебной мастерской); внеаудиторные занятия (непосредственно в музее); самостоятельную учебную и внеучебную деятельность. Если эффективность самостоятельной работы студента составляет цель обучения, то два первых компонента рассматриваются как путь к достижению этой цели.

Особенно много задач разного характера – профессионально-художественного, эстетического, нравственного решает учебная работа студентов в музее. Музейные экспозиции, представляющие подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, вводят в мир самобытной национальной культуры, дают возможность на конкретном материале изучить творческие приемы, техники изготовления ювелирных изделий старых мастеров, а главное представить и понять их художественное видение мира. [5].

Музейная работа в процессе профессиональной подготовки художников-ювелиров, на наш взгляд, решает несколько задач. Во-первых, дает базу для дальнейшего развития интеллектуального уровня студентов, во – вторых, участвует в развитии творческого мышления студентов.

В приобретении профессиональных знаний и умений студентов большая роль отводится самостоятельным занятиям. Необходимо заметить, что организация самостоятельной работы студентов является едва ли не самой главной задачей, стоящей перед преподавателем проектирования. Цель деятельности преподавателя – научить студентов самостоятельно воспринимать и оценивать как само явление художественной культуры (экспонат в музее), так и те композиционные творческие идеи, которые могут возникнуть на основе его восприятия. По мере усвоения материала усложняются задачи, которые ставятся перед студентами. Прежде всего, важно усвоение основных требований к ювелирным украшениям – эргономичность, красота изделия (чтобы украшение действительно украшало), функциональность и его конструктивное решение, а также безопасность ювелирного украшения.

Наша задача не только показать студентам многогранное и самобытное музейное наследие, оставленное и завещанное нам предыдущими поколениями художников и мастеров. Задача обучения проектированию художника-ювелира состоит и в том, чтобы на основе изучения достижения национальной ювелирной школы, владения законами композиции, знания специфики

материала, современной технологией и общей художественно-эстетической культурой научить студента выстраивать собственную ювелирную композицию.

В заданиях по обучению композиции ювелирного искусства важно дать студенту сумму знаний и умений по сбору информации: подбору иллюстративного материала, выполнению зарисовок и набросков, копированию ювелирных изделий. Важно научить студента обработке этой информации, творческим способам работы с полученными знаниями. Решение данной проблемы мы увидели в творческом подходе, который применялся в народном декоративно-прикладном искусстве. Фундаментальными положениями, на которых стоит все народное искусство – повтор, импровизация, вариант в искусстве мастеров народных художественных промыслов. [9]

Посещение музеев (во время выездных практик) в больших и малых городах России и сделанные там зарисовки не только расширяют кругозор студентов, но и способствуют выявлению уникальных черт местных ювелирных школ, как прошлого, так и современности. Внимание студентов обращается на стилистическое решение, ассортимент ювелирных изделий, их конструктивное и образное решение, колористическое и пластическое начало. Все это отражается в зарисовках и находит отражение в дальнейшей работе над композицией.

У студентов художественного профиля должна быть хорошо развита зрительная память. Музейные зарисовки помогают в ее развитии. Зарисованное произведение, запоминается намного лучше. Наброски многообразных форм и конструкций ювелирных изделий, созданных в разные исторические эпохи, помогают студентам их анализировать и на основе анализа создавать собственные проекты. Эскизы дают возможность освоить общие композиционные схемы, пропорциональные соотношения, передачу движения в композиции, конструктивное построение, развивают чувство гармонии, ритма, взаимосвязи главного и второстепенного в ювелирных изделиях.

К особенностям музейной педагогики в области преподавания ювелирной композиции следует отнести теоретические занятия – лекции- экскурсии в музеях, практические занятия с выполнением зарисовок в музеях, а также аудиторные задания с привлечением экспозиционного материала. Чередование этих форм обучения по сбору материала для будущих ювелирных композиций наиболее продуктивны.

На ценность обучения молодежи в музеях указывал А.В. Бакушинский в статьях «Исторические экскурсии как способ углубления и повторения учебного курса» [1 с.91] и «Музейно-эстетические экскурсии» [1 с.107]. Он характеризовал экскурсии как «способ углубления и повторения учебного курса». А.В. Бакушинский разработал различные виды экскурсий в зависимости от цели обучения. Экскурсии « - как первоначальный прием, как отправной пункт при проработке того или иного отдела курса; - как вспомогательное средство непосредственно при проработке известной части урока; - как повторение, систематизация и завершение учебного курса» [1: 91-92] Несомненно, что педагогические, методические и воспитательные преимущества таких экскурсий очень велики. Ведь в ходе посещения музеев, если студент «вместо массы сухого, поверхностно воспринятого и слабо усвоенного учебного груза проработает и переживет немного прочно и основательно, - он сам, общество и наука только выиграют» [1: 92]. Исходя из вышесказанного, «методическая разработка материала, обусловленная целью, всеми задачами и планом экскурсии, должна быть направлена к пробуждению самостоятельности восприятия и оценок» [1: 119].

Исследуя опыт подготовки художников традиционного прикладного искусства, в том числе и художников – ювелиров, мы пришли к выводу, что процесс их обучения и воспитания не ограничивается только передачей профессиональных знаний и навыков. Особое значение преподаватели всегда придавали созданию условий, которые бы обеспечивали развитие студента, будущего художника, как творческой развивающейся личности, формированию у него этико-эстетических идеалов. Все это помогает осознать студенту свое место как художника-профессионала в жизни современного социума. [4].

Наша страна богата большими и малыми музеями. Великолепные коллекции произведений ювелирного искусства имеют музеи Москвы: Государственный Исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный музей искусства народов Востока, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Изучение студентами шедевров, выполненных ювелирами прошлых эпох, хранящихся в собраниях музеев Московского Кремля (Оружейной палаты, Алмазного фонда, Патриаршего дворца, храмов

на Соборной площади), не только приобщает студентов к изучению истории, культуры, искусства, в том числе и декоративно-прикладного, но и дает необходимую информацию для разработки проектов современных ювелирных изделий.

Знакомство студентов с коллекциями музеев таких городов России как: Санкт-Петербург (Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей), Екатеринбург (Музей камнерезного и ювелирного искусства Урала), Нижний Тагил (Нижнетагильский музей-заповедник «Музей горнозаводского дела»), Суздаль (Золотая кладовая), а также Владимир, Ростов-Великий, Смоленск, Ярославль дает творческий импульс для дальнейшей творческой деятельности.

Студентам, будущим ювелирам, сложно разобраться в большом многообразии музеев и правильно сориентироваться в необходимости посещения того или иного музея в зависимости от сложности учебного задания. Им также необходимо разобраться, где можно почерпнуть необходимую информацию для развития творческой идеи, какой вид музейной работы применять.

Практика показывает, что изучать наследие ювелиров лучше по намеченной программе. Первое посещение музея - обзорная экскурсия, затем акцентируется внимание на простых темах, доступных для понимания начинающих обучение. Например, работа первокурсников с экспонатами ведется по ознакомлению с орнаментальной композицией (геометрической и растительной). Освоение более сложных тем, таких как использование драгоценных камней и различных видов их закрепки в ювелирных изделиях, усваиваются на старших курсах. В ходе обучения студенты следят за созданием художественного образа, сюжетной тематики в ювелирных изделиях. Часто используется педагогический прием, когда вслед за посещением музея и знакомством с его экспозицией, с произведениями ювелирного искусства в подлинниках, продолжается работа в аудитории, с привлечением этого же музейного материала, но представленного на фотографиях в альбомах.

Поистине энциклопедией ювелирного искусства является собрание Оружейной палаты. Зарисовки, сделанные там студентами, становятся тем фундаментом, на котором выстраиваются последующие курсовые и дипломные проекты. Студенты выполняют быстрые зарисовки – наброски ювелирных изделий: шкатулок, коробочек, ароматников, подсвечников, серег, колец, цепей и т.д. Во всех этих произведениях художественного металла присутствует растительный орнамент, удивительный по своей красоте, простоте читаемости форм, декоративности, стилизации. Особое внимание студентов обращается на взаимосвязь композиционного решения растительного орнамента ювелирного изделия и техники выполнения его в металле.

В работе над темой «Растительный орнамент», помогает и то, что студенты Института традиционного прикладного искусства имеют возможность побывать в московских музеях (Государственном Историческом музее, Оружейной палате и других). И познакомиться в экспозициях этих музеев с оригиналами ювелирных изделий - Усольскими эмалями по литью, эмалями фабрики Поповых и черневым искусством Великого Устюга и, конечно, Сольвычегодскими расписными эмалями.

Флакон и флакон-ароматник. Сольвычегодск. Расписная эмаль. Конец XVII века (из Собрания Государственного Эрмитажа).

В ходе работы с музейной коллекцией студенты изучают приемы размещения растительного орнамента на плоскости и на объемных формах. Обращается внимание студентов на исходную форму изделия и на то, каким образом, вписывается в нее орнамент, каков общий силуэт рисунка, а также силуэт одиночных элементов орнамента. Можно проследить наличие больших и малых частей орнаментального мотива, пауз между цветками. В связи с этим вводятся понятия акцента и промежутка между элементами орнамента.

Чаша. Сольвычегодск. Расписная эмаль. Конец XVII века (из Собрания Государственного Эрмитажа).

Фрагмент чаши. Сольвычегодск. Расписная эмаль. Конец XVII века (из Собрания Государственного Эрмитажа).

На основе растительного орнамента по мотивам произведений ювелирного искусства Оружейной палаты отрабатывается ряд тем: «Динамика и статика», «Симметрия», «Асимметрия» и другие. В

процессе обучения особое внимание обращается на взаимосвязь техники выполнения изделия в металле (выпиловка, гравирование, чернь, эмаль) с выбором растительного мотива.

Разработка растительного орнамента. Учебная работа.

Флоральные мотивы в ювелирном искусстве встречаются не только в виде декора, но и в виде конструкции, напоминающей форму того или иного растения, могут быть основой, конструкцией ювелирных украшений: серег, колец, браслетов, кольца и т.д. [3, 7].

Серьги. Учебная работа.

В учебную задачу входит научить студентов четко и ритмично строить растительный орнамент, более внимательно и последовательно выявлять отдельные формы цветов, бутонов, листьев, в полную силу использовать декоративные возможности штриха, заливок фона. Особое внимание обращается на многообразие принципов орнаментальной композиции, на роль масштабных соотношений в узоре, определяется значение ритма, силуэта в ювелирном искусстве.

В результате выполнения заданий студенты учатся свободно владеть рисунком, т.е. не бездумно копировать оригинал во всех деталях, а, сохраняя его в основе, могут свободно импровизировать в процессе рисования.

Проект кулона Учебная работа.

Поскольку в ювелирном искусстве растительный орнамент играет особую роль, то задания с растительными мотивами следуют на всем протяжении учебы по предмету «Специальная композиция». Опыт, который приобрели студенты на первом курсе, позволяет им выполнять проекты разных по стилистике, интересных по конструктивному решению ювелирных украшений с растительными мотивами. Это могут быть задания на проектирование, как отдельных ювелирных изделий, так и комплектов ювелирных украшений.

Проект кулона. Учебная работа.

Развитие знаний о многообразии камней, технологии их обработки и художественных особенностях происходит во время посещения музеев. Русские мастера традиционно использовали различные материалы (кость, ценные породы дерева, уникальные раковины, кокосовый орех, яйца страусов, веточки кораллов) для расширения образного строя ювелирных изделий. Многообразие применения этих материалов широко представлены в собрании Оружейной палаты Московского Кремля. Студенты могут и должны в своих учебных работах по проектированию ювелирных изделий рассматривать возможности применения подобных материалов.

Колье с цветочным мотивом. Дипломная работа.

Поэтому перед студентами старших курсов ставится цель – научиться конструктивно соединять в ювелирной композиции элементы, выполненные из металла и других материалов (камень, кость, дерево), учитывая их технологические и эстетические свойства.

С вопросами производства, связанными с ювелирными технологиями, ощущением «чувства конструкции» студенты знакомятся в музее техники - Политехническом музее. Они узнают что конструкция - это, прежде всего, сочетание несущих и несомых частей. Независимо, что это будет конструкция здания или конструкция ювелирного украшения.

Обращение к коллекции Государственного Исторического музея, к археологическим находкам также помогают осознать многие аспекты стилистики, семантики орнамента и технологии изготовления ювелирных изделий и т.д. Более подробно и целенаправленно изучают и осмысливают музейные исторические источники студенты старших курсов. Например, учебное задание «Комплект женского гарнитура по музейным зарисовкам» предусматривает соединение исторического материала и современного взгляда на проектирование ювелирных украшений. В ходе посещения музея студенты осматривают залы ГИМа, посвященные дохристианской истории племен, живших на территории России (кобанская культура, культура скифов). Изучая экспонаты,

студенты постигают простоту и изысканность композиции изделий из металла, неожиданность творческого решения древнего ремесленника. Обилие экспонатов - ювелирных изделий - дает возможность ознакомления с декоративными возможностями металла, выбора техники выполнения, а также наиболее наглядно представить те приемы, которые лягут в основу будущего проекта гарнитура. Цель выполнения этого учебного задания - привлечь внимание студентов к историческим памятникам, к истории своей страны. Работа очень полезна для ювелиров, будущих художников, так как заставляет осмысленно относиться к конкретному историческому материалу, чувствовать тенденции современной моды, передавать собственные индивидуальные переживания и соображения в своем проекте ювелирных украшений.

Несомненную ценность для образовательного процесса представляет обращение к живописным коллекциям Государственной Третьяковской галереи, Русского музея. На примерах русской живописи воспитывается колористическое восприятие, которое затем, помогает в решении цветовой гаммы ювелирных изделий, выявление художественного образа с помощью цветовых и тоновых отношений, развивает чувство цветовой гармонии. От выбора цвета материала, из которого будет выполнено ювелирное изделие, зависит его художественное решение.

Восприятие богатейших музейных собраний живописи, графики, скульптуры необходимо будущему ювелиру не только для расширения кругозора, набора информации, но и для воспитания чувства художественного стиля. Например, такой жанр станкового искусства, как портрет несет бесценную информацию непосредственно для ювелира – ведь на портретах, и мужских, и женских, и детских часто изображали ювелирные украшения. По изображению на портретах мы можем судить не только о композиции ювелирных украшений, но и о том, как их использовали, в каком количестве, с какой одеждой, и в какую эпоху. [8].

Традиционный прием формообразования ювелирных изделий различных эпох дает использование в композиции изображений птиц, животных. Привлечение студентами анималистических зарисовок обогащает образный строй ювелирных изделий. Зарисовки животных и птиц студенты выполняют в различных биологических музеях (Дарвиновский музей, Биологический музей имени Тимирязева). Особый интерес проявляют студенты к зарисовкам насекомых – жуков, бабочек, стрекоз, пчел, ос и шмелей. Композиционные поиски и решения ювелирных изделий могут возникнуть на основе набросков, выполненных в музее живой природы – в Московском зоопарке.

Колье «Птицы». Дипломная работа.

Овладение основами проектной графики будущими ювелирами, включает не только зарисовки ювелирных изделий и копирование различных техник художественной обработки металлов, но и умение передать цвет и фактуру вставок. Студенты осваивают техники изображения поделочных камней разной огранки - кабошонов из прозрачного и непрозрачного камня, драгоценных камней с огранкой, камней со сложным рисунком – агата, малахита, яшмы. Посещение Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана знакомит с многообразием ювелирных камней, с видами огранки и цветового разнообразия ювелирных вставок. Студенты изучают всевозможное применение камня в ювелирном деле: в виде вставок, в виде мозаик, выполнения резного камня в качестве круглой скульптуры, рельефа (камеи) и т.д.

Шкатулка. Змеевик, нейзильбер. Дипломная работа.

Дидактический интерес представляют экспозиции музеев, в интерьере которых выставлены произведения художественного металла в различных техниках: чеканка, гравирование, выпилка, литье в изделиях, украшающих интерьеры, будет полезным для будущих ювелиров. Предметами изучения могут стать напольные, каминные, настенные часы и художественная бронза, осветительная арматура – хорос, паникадила, люстры, торшеры, бра, мебель с отделкой металлом (ампирная мебель), письменные приборы (чернильницы, пресс-папье), кованая мебель, металлическая посуда (медная, оловянная, серебряная,); подносы, самовары, чайники, наборы для кофе,; конская упряжь, оружие, предметы культового назначения (потиры, кресты, оклады икон и Евангелия). Источником идей для композиции ювелирного украшения могут стать великолепные вазы из резного камня с литым бронзовым декором, созданные русскими мастерами, представленные в собрании Государственного Эрмитажа.

Кофейник. Великий Устюг. 1750—1760гг. Эмаль, накладное серебро. Фабрика Поповых.

Солонка, ложечка. Курсовая работа.

Изучение в музее ювелирных изделий, выполненных в металле, помогает развить представление о специфике композиции именно в этом материале.

Копирование музейных работ в условиях музея представляет некоторую сложность, что связано с условиями хранения и сохранности музейных коллекций. Поэтому альтернативой копирования ювелирных украшений в музее стало выполнение графических копий по музейным фотографиям, которые опубликованы в ряде изданий [2,3,5].

Умение работать с музейным историческим материалом сразу не приходит. Студентам необходимо много трудиться, зарисовывать, анализировать, чтобы понять, принять и освоить те композиционные схемы, которые выработали ювелиры прошлого, и на их основе развивать дальше современное ювелирное искусство.

Аудиторная работа.

Таким образом, обращение к историческим музейным коллекциям позволяет не только знакомиться с ними, но и обогащает зрительный ряд начинающего ювелира. Зарисовки ювелирных изделий и разнообразных ювелирных техник художественной обработки металла (эмаль, чернь, скань, зернь) обогащают профессиональный кругозор студентов, помогают в создании собственных композиций ювелирных украшений. Выполнение зарисовок позволяет оттачивать умение студентов в графической подаче материала. То, что исходный материал — исторический, т.е. прошел проверку временем, неопределимый факт. И если ювелирные изделия прошедших эпох нас волнуют как зрителей, как ценителей прекрасного, значит, именно на этих произведениях лучше всего учиться. Для успешной работы над проектом ювелирных изделий студентам необходимо ориентироваться в стилистике ювелирных изделий, а, следовательно, необходимо разбираться в историческом процессе последовательности и исторической обусловленности сменяемости художественных стилей.

В профессиональном образовании ювелиров особую ценность имеют методы преподавания ювелирной композиции с привлечением музейных коллекций. Опыт работы над ювелирными композициями с привлечением музейного материала позволяет сделать вывод, о необходимости сотрудничества с музеями, что дает фундаментальную основу для воспитания художников, раскрывает перед будущими специалистами глубину традиций, уникальность, сложность технического исполнения работ, позволяет творчески развивать современный взгляд на использование традиционных приемов в ювелирном искусстве.

Список литературы:

- Бакушинский А.В. Исследования и статьи: Избр. искусствоведческие статьи. М.: Советский художник, 1981.
- Гилодо А.А. Русское серебро. XIX — XX век: Из коллекции Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Сер.: Русский художественный металл. М.: Береста, 1994.
- Государственная Оружейная палата. Альбом. М.: Советский художник, 1988.
- Калинина Л.П. Формирование эстетической культуры студентов профессиональных учебных заведений традиционного прикладного искусства: Дис. ... канд. пед. наук. М.: ИНИОН РАН, 2004.
- Русское золото XIV — начала XX века из фондов Государственных музеев Московского Кремля. М., 1987.
- Максимович В.Ф. Традиционное декоративно-прикладное искусство и образование. Исторический аспект, современное состояние и пути обновления. М.: Флинта, 2000.
- Марченков В.И. Ювелирное дело: Учеб. пос. М.: Высшая школа, 1992.

- Медведева Г.М., Платонова Н., Постникова-Лосева М. и др. Русские ювелирные украшения XVI — XX века из собрания Государственного Исторического музея. М.: Советский художник, 1987.
- Разина Т.М. О профессионализме народного искусства: Специфика прикладного искусства. М., 1985.