

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА, КАК ИСТОЧНИКА ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ЭМАЛЬЕРОВ.

Герасимова Антонина Анатольевна

Кандидат педагогических наук,

доцент кафедры художественной обработки материалов,

г. Магнитогорск

Папшева Дарья Максимовна

Студент ФГБОУ ВО «МГТУ им Г.И. Носова»,

2 курс, магистратура, кафедра художественной обработки материалов,

г. Магнитогорск

[DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.13-18](https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.13-18)

АННОТАЦИЯ.

Художественное эмалирование - древняя техника, отличающаяся трудоёмкостью технологического производства, сложностью приготовления эмалевой массы из дорогостоящих и труднодоступных материалов, а также необходимостью длительного приобретения опыта. В статье более подробно рассматривается, как изменилось эмальерное искусство. На примере нескольких ювелирных брендов было проведено небольшое исследование и сравнительный анализ изделий в технике художественного эмалирования. Был сделан вывод: современные художники-эмальеры черпают вдохновение у известных мастеров эмальерного дела, используют в своих работах орнаменты и мотивы XVIII- XX веков. Современное искусство художественного эмалирования - очень популярный способ раскрытия концептуальных образных идей художников- эмальеров в эксклюзивных изделиях, эта техника дает широкий простор для творчества и помогает более точно передать мировоззрение и установить контакт со зрителем.

ANNOTATION.

Artistic enameling is an ancient technique, distinguished by the laboriousness of technological production, the complexity of preparing enamel masses from expensive and hard-to-reach materials, as well as the need for a long acquisition of experience. The article discusses in more detail how enamel art has changed. On the example of several jewelry brands, a small study and a comparative analysis of products in the technique of artistic enameling was conducted. The conclusion was made: contemporary enamel artists draw inspiration from famous masters of enamel art, using ornaments and motifs of the XVIII-XX centuries in their works. Contemporary art of artistic enameling is a very popular way of revealing conceptual figurative ideas of enamel artists in exclusive products, this technique gives a wide scope for creativity and helps to more accurately convey the world view and establish contact with the audience.

Ключевые слова: художественное эмалирование, технологический процесс, металл, изделия декоративно-прикладного искусства, художник-эмальер, витражная эмаль, вдохновение, орнамент, мотивы.

Keywords: artistic enameling, technological process, metal, decorative arts and crafts, enamel artist, stained enamel, inspiration, ornament, motifs.

Художественное эмалирование - древняя техника, которая ценится очень высоко. Это обосновывается трудоёмкостью технологического производства, сложностью приготовления эмалевой массы из дорогостоящих и труднодоступных материалов, а также необходимостью длительного приобретения опыта [2].

Техника горячего эмалирования начала свой путь еще с античных цивилизаций. На протяжении становления и развития эмальерного искусства, в зависимости от места расположения центра этого вида декоративно-прикладного искусства, времени появления и приоритета стилей, определились традиционные техники эмалирования: перегородчатая, выемчатая, эмаль по скани (филиграни), витражная, расписная, финифть, эмаль по гильошированному фону, по рельефу.

В XVIII- начале XIX века Петроград был единственным центром и школой ювелирного дела в России, но все изменилось в середине XIX века, когда в Москве зарождается самостоятельная художественная культура. Вторая половина XIX — начало

XX века в истории России – это время экономического и культурного подъема, когда создавались городские музеи, учебные заведения, стала насыщенной художественная жизнь.

Уже с середины XIX века мастера-ювелиры начали воспроизводить отдельные предметы этнографических произведений, копировать и воссоздавать орнаменты, использовать народные мотивы для создания оригинальных произведений. В России возродилось давно забытое искусство декоративных эмалей, не зря этот период называют «золотым веком» русской эмали.

Для того чтобы, более подробно изучить вопрос, об изменении с течением времени эмальерного искусства, что вдохновляло художников-эмальеров при создании произведений декоративно-прикладного искусства, и как это повлияло на современное художественное эмалирование, мы подробно изучили периоды становления эмальерных мастерских в России.

Развитие промышленности и совершенствование технологий способствовало повышению декоративных качеств эмали. Распространение получили технически сложные виды ювелирных эмалей: эмаль по скани, витражная, эмаль по гильшированному фону. Используя достижения химиков и новые эмальерные технологии, изготавливался широкий ассортимент светских вещей: письменные принадлежности, пуговицы, портсигары, ювелирные украшения, кошельки, часы, шкапулки, флаконы для духов, пудреницы, пряжки для поясов, предметы сервировки стола, а также большое разнообразие столовой посуды [1].

На наш взгляд витражная эмаль является наиболее интересной для изучения, так как она одна из самых изысканных, трудоемких и сложных техник художественного эмалирования. На протяжении нескольких столетий люди восхищаются красочным отсветом витражей, он вдохновил немало мастеров на создание удивительных произве-

дений искусства. Так, эффект цветного сияния проник в ювелирное дело. Для того, чтобы создавать прозрачные декоративные элементы, способные пропускать свет, ювелиры разработали оригинальный состав эмали и научились использовать его без металлической подложки.

Витражная (оконная, ажурная) эмаль - разновидность перегородчатой эмали, но без металлической основы. Драгоценная художественная посуда, изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные в этой технике, всегда считались вершиной ювелирного искусства. Особенности технологического процесса витражной эмали были доступны лишь значимым ювелирам мира - Карлу Фаберже, Бенвенутто Челлини, Павлу Овчинникову, Ивану Хлебникову, ряду эмальеров Франции и Германии [3]. Для нашего исследования представляет наибольший интерес эмальерное искусство России. На примере нескольких Российских ювелирных мастерских и брендов мы провели анализ изделий в технике витражной эмали.

Таблица 1. Анализ изделий в технике витражной эмали.

Пред-прия-тие	Историческая справка	Иллюстрация
Дом Фаберже	<p><u>Ювелирная компания, основанная в 1842 году в Российской империи</u>, получившая известность благодаря изготовлению знаменитых <u>яиц Фаберже для русской царской семьи</u>. Колоссальный успех, а вместе с ним еще большую известность, фирме принесло обращение к классическому источнику красоты - к образам Греции. На Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 г. в Москве фирма представила витрину с копиями керченских украшений, превосходное исполнение которых привлекло заслуженное внимание публики и удостоилось похвалы высочайших особ. После ошеломительного успеха на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве Петер Карл Фаберже получил звание «ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа». Самыми популярными предметами от Фаберже всегда были изделия из золота и серебра, покрытые окрашенной в нежные тона эмалью, искусно положенной на механически обработанную основу. Запоминающимся изделием с витражной эмалью является уникальное пасхальное яйцо «Клевер», исполненное Михаилом Перхиным, подаренное императором Николаем II супруге Александре Федоровне в 1902 г. Оно словно соткано из тончайших сканных золотых трилистников, лепестки которых выложены мелкими алмазными розами и заполнены прозрачной, светящейся, витражной эмалью. [6]</p> <p>В наши дни в стиле Фаберже работают многие ювелиры, как в России, так и в других странах. Особенно популярны в ювелирных изделиях мотивы знаменитых пасхальных яиц. Подвески, кольцо и шармы в виде миниатюрных копий шедевров Фаберже можно найти и в дорогом варианте из золота или платины с натуральными камнями, и в виде бижутерии с кристаллами Сваровски.</p>	 <p>Пасхальное яйцо «Клевер». Витражная эмаль. Фирма К. Фаберже</p>

«П. А. Овчинников»

Фирма «П.А. Овчинников» по мере значимости и стоимостным оценкам входит в первую категорию ювелиров и предприятий золотого и серебряного дела дореволюционной России. Будучи серебряных дел мастером, в 1851 году Павел Акимович Овчинников, открывает в Москве ставшую впоследствии всемирно известной фирму по производству золотых и серебряных изделий

В конце XIX века московские эмальеры Овчинникова впервые в истории русского ювелирного дела ввели новую технику - многоцветную, прозрачную витражную эмаль, которая получалась очень хрупкой и была сложна в изготовлении. Поэтому широкого распространения не получила, чем и заслужила особую ценность сегодня.

Рюмки. Витражная эмаль.
Фирма П.А. Овчинникова

Чаша. Витражная эмаль.
Фирма П.А. Овчинникова

Мастерская Евгения Бутенко начала свою деятельность в 1996 году. Художники-эмальеры и ювелиры мастерской долгие годы возрождали почти утерянные технологии изготовления витражной эмали. На сегодняшний день изделия, выпускаемые мастерской Евгения Бутенко, обладают самым высоким качеством и изысканной красотой. Художники фирмы опираются и развивают традиции ведущих ювелирных фирм рубежа XIX-XX вв. Орнаментальный характер узора посуды основан главным образом на растительно-цветочных мотивах. Скань, сплавленная из отдельных элементов орнамента, составляет в целом прочный каркас. Над созданием одного предмета трудятся два мастера: ювелир - выкладывает тончайшую скань и художник-эмальер, который заполняет перегородки цветной прозрачной эмалью. Эксклюзивная художественная посуда, выполненная ювелирами мастерской Евгения Бутенко в технике витражной эмали, занимает достойное место в частных коллекциях.[5]

Чайная пара. Витражная эмаль. Фирма Е.Бутенко

Коньячный бокал. Витражная эмаль. Фирма Е.Бутенко

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SOKOLOV Jewelry</p>	<p>Основатели этого бренда, Алексей и Елена Соколовы, прошли долгий путь от открытия своей первой мастерской до руководства предприятием-производителем ювелирных украшений № 1 в России. Все началось в 1993 году: тогда Алексей, унаследовав любовь к ювелирному искусству от родителей, ведь в свое время Соколовы-старшие трудились на мощном ювелирном предприятии, увлек своей мечтой Елену и вместе они открыли мастерскую «Диамант» в поселке Красное-на-Волге.</p> <p>Компания SOKOLOV с особым трепетом восстанавливает древние ювелирные техники и хранит традиции, которые веками складывались русской ювелирной школой. Сегодня украшения бренда с витражной эмалью - это ограниченная эксклюзивная линейка <u>SOKOLOV Art</u>. Каждое её изделие выполнено мастерами исключительно вручную и имеет персональный серийный номер, паспорт и специальную индивидуальную упаковку. Ювелирам компании удалось улучшить технологию и сделать витражную эмаль ещё прозрачнее, фактурнее и объёмнее.[13]</p>	<div data-bbox="979 255 1369 506" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="970 611 1369 672">Брошь «Бабочка». Витражная эмаль. Фирма SOKOLOV Jewelry.</p> <div data-bbox="979 786 1394 1106" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="970 1198 1369 1258">Брошь «Стрекоза». Витражная эмаль. Фирма SOKOLOV Jewelry.</p>
--	--	---

Изделия декоративно прикладного искусства с эмалью — яркий тренд последних нескольких лет. Особое внимание уделяется витражной эмали, ее завораживающие прозрачные, как вода, не туснеющие, обладающие богатым многообразием оттенков образцы пользуются особой популярностью в современном ювелирном мире.

Современные художники-эмальеры черпают вдохновение у известных мастеров эмальерного дела и используют в своих работах орнаменты, колористический ряд и мотивы XVIII-XX веков. Эти стильные, оригинальные, модные, эффектные произведения декоративно-прикладного искусства можно считать свежим веянием в современном ювелирном искусстве, опирающимся на сложившиеся веками традиции.

Список литературы:

1. Герасимова А.А. Технологический аспект художественного эмалирования в рамках изучения декоративно-прикладного искусства. *SocialSciences (Pakistan)* 10 (9), pp.2231, 2015
2. Герасимова А.А. Художественное эмалирование / А. А. Герасимова. — Магнитогорск. : Изд-во Типография МаГУ, 2010. - 60 с.

3. Герасимова А.А. Вариативность при разработке художественных изделий в технике эмалирования / А. А. Герасимова. *Современные тенденции развития декоративно-прикладного искусства и дизайна. Всероссийский сборник научных трудов.* Москва - Магнитогорск, 2013г. №10.С.161 – 167

4. История художественного эмалирования - горячая эмаль [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://afgan-bazar.ru/node/606>

5. Мастерская Евгения Бутенко [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://bytenko.ru/magazin/folder/885493>

6. Музей Московского кремля [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions.faberge-paskhalnye-podark/paskhalnoe-uyaytso-klever/>

7. Музей Фаберже [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.fabermuseum.de/show.php?collection>

8. Пятифан [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://5fan.ru/wievjob.php?id=64031>

9. Современное искусство эмали [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://antikclub.ru/load/club_collektors/watch/37-1-0-352

10. Традиционные национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50240

11. Петербургские эмали [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/peterburgskaya-email-istoriya-i-sovremennost>

12. Ювелир Карл Фаберже и его фирма. История России [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://statehistory.ru/2254/YUvelir-Karl-Fabержe-i-ego-firma/>

13. SOKOLOV Jewelry [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://sokolov.ru/sokolov-life/about-sokolov/>

14. Все о брендах [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://omarkah.ru/>

ПРИМА-ҚОБЫЗ АСПАБЫНА АРНАЛҒАН И. А. ЛЕСМАННЫҢ АЛҒАШҚЫ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫНЫҢ БҮГІНГІ ПРАКТИКАДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Кенжеғалиева Айну

*Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясының I курс магистранты
Алматы, Қазақстан*

[DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.18-21](https://doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.60.18-21)

АНДАТПА.

Мақалада белгілі скрипка орындаушысы, әдіскер И. А. Лесманның үш ішекті прима-қобыз аспабына арналған оқу-әдістемелік құралының қазіргі таңдағы жетілдірілген төрт ішекті прима-қобыз аспабымен байланысы мен оқу үдерісіндегі әдістемелік ерекшеліктері, практикадағы маңыздылығы талданады. Қобызшының отырысы, қобызды ұстауы, ысқышты оң қолмен дұрыс ұстау, ысқыш жүргізу, дыбыс шығару, сол қол саусақтарын ішекке басу тәсілдерін үйрету жаттығулары талданады. Қобызшылардың шығармамен жұмыс барысында музыкалық фразалар мен сөйлемдерді түсініп, аспаптың мүмкіншіліктеріне сай икемделуі түсіндіріледі.

АННОТАЦИЯ.

В этой статье рассматривается и анализируется методические особенности в учебном процессе знаменитого скрипача, методиста И. А. Лесмана в контексте поэтапного развития трехструнного прима-кобыза и практическая значительность в изучении четырехструнного прима-кобыза. Анализируется правильное положение в музыкальном инструменте, способы держание смычка, а также упражнения обучающие методы постановок правых и левых рук. Объясняется понимание исполнителей музыкальных фраз и предложений во время работы с произведением и правильное приспособление к возможностям инструментов.

ABSTRACT.

This article examines and analyzes the methodological features in the educational process of the famous violinist, methodologist I. A. Lesman in the context of the phased development of three-stringed prima-kobyz and practical significance with four-stringed prima-kobyz. Analyzed the correct position in musical instrument, ways of holding the bow and right hand positions. Determined by performers thoughts about musical phrase and sentences during the work with composition and proper adaptation to the capacity of instruments. Covers techniques for full mastery of the tool.

Тірек сөздер: прима-қобыз, халық аспаптар оркестрі, ысқыш, әдістеме.

Ключевые слова: прима-қобыз, оркестр народных инструментов, смычок, методика.

Keywords: prima-kobyz, orchestra of folk instruments, bow, technique.

Кіріспе. Қазіргі таңда қазақтың ұлттық аспаптары домбыра, шертер, саз сырнай, жетіген, сыбызғы, қобыз аспаптары ғалымдардың зерттеу нысанына айналып, жіті зерттеліп келе жатыр. Қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарының әрқайсысы да зерттеу тақырыбы болып, орындаушылығы мен педагогикалық әдістемесінің елімізге кең ауқымда таралып жатқандығы осыған айғақ болып келе жатыр. Оның ішінде қолданылуы біздің дәуірден де бұрынғы ғасырлардан бастау алатын көне өнер саласы – *қобыз тарту өнері* де ғалымдарымыздың қаламына ілігіп, белсенді зерттелгендігі де қазіргі таңдағы ғылыми еңбектер мен ноталық жазба кітаптардан да анық байқалады. Қобыз тектес хордофонды аспаптар түркі тілдес халықтардың көпшілігінде кездеседі. Қазақтар мен

қарақалпақтар қобыз тарту өнерін VIII-IX ғасырда Қорқыттың есімімен тығыз байланыстырады [1, б. 183]. Түркі тілдес халықтардан бастау алатын қобыз тарту өнері сан ғасырлар бойы бізге жетіп, көптеген күйлер сақталып, қобызшылардың репертуар қорынан ерекше орын алды. Қазіргі таңда қобыздың оркестрге лайықталып жасалған жаңа түрі прима –қобыз аспабы кең насихатталып, республика көлеміне кең таралды. Прима-қобыз аспабының шығу тарихы қазақтың ұлттық музыка мәдениетінің өсуіндегі ең маңызды кезеңдердің бірі – Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрімен тікелей байланысты. 1934 жылы оркестр құрылып, 1935 жылы Қазақстанның түкпір-түкпір облыстарын аралап, елге таныла бастады. Оркестрдің дыбыстық бояуына сәйкес