

На правах рукописи

Сильянова Елена Александровна

**СТИЛЬ МОДЕРН В ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЯХ:
ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ**

Специальность 5.10.3. Виды искусства (техническая эстетика и дизайн)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание учёной степени
кандидата искусствоведения

МОСКВА – 2023

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Костромской государственной университет» (ФГБОУ ВО КГУ) на кафедре технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса.

Научный руководитель: **Галанин Сергей Ильич**, доктор технических наук, профессор кафедры технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса ФГБОУ ВО «Костромской государственной университет», член Союза дизайнеров России

**Официальные
оппоненты:**

Кухта Мария Сергеевна, доктор философских наук, профессор кафедры автоматизации и роботизации в машиностроении ФГАОУ ВО «Томский политехнический университет», член Союза дизайнеров России

Уваров Александр Вячеславович, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», член Союза дизайнеров России

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Санкт — Петербургская государственная художественно – промышленная академия имени А. Л. Штиглица»

Защита состоится 22 ноября 2023 г. в 10:00 час. на заседании диссертационного совета 24.2.368.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» по адресу: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» и на официальном сайте университета <https://rguk.ru/>

Автореферат разослан « ____ » _____ 2023 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.2.368.03

Новиков Александр Николаевич

1. Общая характеристика диссертации

Актуальность темы исследования.

Модерн – яркое стилистическое направление в искусстве конца XIX – начала XX веков. Большинство публикаций из обширного перечня работ, посвящённых этому стилю, рассматривают относительно небольшой период его появления и господства и во многом носят поверхностный, описательный характер. В рамках представленного исследования модерн рассматривается не только как стиль, но и как квинтэссенция изменений в обществе соответствующего периода, как явление, которое пришло на смену творческому хаосу в жизни общества, стиль, который изменил дизайн ювелирных украшений.

В современном ювелирном дизайне наметился явный всплеск интереса к стилю ар-нуво. Выделяется ряд основных черт модерна, свидетельствующих об актуальности стиля в XXI веке:

- существенное влияние стиля на ювелирное искусство прослеживается с конца XIX до первой четверти XX века. В диссертационном исследовании под ключевым обобщающим термином ар-нуво или модерн понимается стилистическое направление в искусстве;
- разнообразие применяемых материалов, технологических и художественных приёмов, вдохновляющих ювелиров-дизайнеров на смелые эксперименты;
- модерн как явление вобрал в себя лучшее из других ювелирных стилей, революционно изменил принципы создания украшений, которые и сегодня выделяются своим дизайном, современны и популярны;
- ювелиры-дизайнеры, работавшие в стиле модерн, нашли путь к успеху, гармонично используя в украшениях образы живой природы, как зеркало для осознания человеческой сущности, что и сегодня вдохновляет дизайнеров;
- характерное для модерна самовыражение в ювелирных украшениях – способ найти гармонию между собой и миром, способ передачи эмоциональных настроений и веяний;
- страны Западной Европы – родина стиля модерн – и сегодня остаются законодателем модных тенденций в ювелирной и fashion индустрии.

Ювелирное искусство – один из видов сложных художественных ремёсел. Развитие технологического прогресса позволяет мастерам нового века создавать украшения, максимально используя возможности передовых технологий. Изучение опыта прошлого позволяет качественно улучшить этот процесс. Модерн вобрал лучшие приёмы и техники, созданные человеком. Модерн один из немногих известных стилей имел такую длительную творческую жизнь, и является столь узнаваемым и применимым в настоящее время.

Степень разработанности темы.

Стилю модерн посвящено достаточно много литературных и научных источников, рассматривающих искусствоведческие проблемы, анализирующих творчество художников модерна. Задача данного исследования собрать воедино

все эти материалы, выявить закономерности развития модерна как стиля, его актуальность для дальнейшего развития ювелирного искусства и культуры в целом. Здесь необходимо назвать работы: Д. С. Лихачёва, Д. В. Сарабьянова, М. В. Овсянникова, А. Ф. Лосева., Г. Вельфлина, Л. Н. Столовича., Э. С. Маркаряна, М. С. Кагана и др. Среди художников модерна, оказавших значительное влияние на формирование эстетической основы стиля, а также на примере творчества которых можно проследить развитие стиля, важная роль принадлежит Р. Лалику, А. Ван-де-Вельде, А. Мухе, Э. Галле, и др. Первыми феноменом стиля модерн заинтересовались преимущественно зарубежные учёные Э. Михальски, Ф. Шмаленбахом., С. И. Мадсен. В трудах отечественных авторов Л. П. Монаховой, В. С. Турчина, Е. А. Борисовой, Г. Ю. Стернина, Е. И. Кириченко, Т. П. Каждан модерн рассматривается территориально и с разных направлений творческой деятельности человека (архитектура, дизайн). Применительно к ювелирному искусству комплексный анализ дизайн-приёмов стиля модерн, применяемых материалов и технологий не проводился.

Поэтому исследования, посвящённые комплексному анализу дизайна, материалов и технологий изготовления ювелирных украшений в стиле модерн весьма актуальны.

Цель работы – формирование научной базы для проведения комплексного анализа дизайна, материалов и технологий изготовления ювелирных украшений, выполненных в стиле модерн в разные исторические периоды.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Определить предпосылки, условия возникновения и характерные особенности стиля модерн.
2. Проанализировать динамику формирования и развития ювелирного искусства в стиле модерн.
3. Определить степень влияния различных стилевых направлений на процесс формирования стиля модерн в дизайне ювелирных украшений.
4. Выявить особенности проявления стиля модерн в современных ювелирных украшениях.

Объект исследования – стиль модерн, рассматриваемый не только в рамках ювелирного искусства, но и изобразительного искусства в целом.

Предмет исследования – принципы, методы и приёмы проектирования ювелирных украшений в стиле модерн, материалы и технологические приёмы изготовления последних.

Материал построен на исторических сведениях о процессе формирования стиля модерн на рубеже XIX – XX веков, его трансформации в ювелирном дизайне, художественных выражениях, на примерах работ мастеров-ювелиров.

Временные границы исследования – конец XIX – начало XX1 века. Кроме того, рассмотрено проектирование современных ювелирных украшений в стиле модерн.

Методология и методы исследования

В главе 1 в качестве метода исследования использован *системно-исторический анализ*, так как проведён анализ большого объёма исторических материалов, составляющих значительную часть данного исследования.

В главах 2, 3 и 4 результаты анализа украшений, выполненных в стиле модерн, а также современных ювелирных украшений ведущих брендов и ювелирных домов получены при помощи *системно-стилистического анализа*. Кроме того, в данных главах применён *комплексный подход*. Также для исследования ювелирного дизайна разных периодов развития стиля модерн использован *сравнительный анализ*.

На основе полученных данных выявлен ряд характерных особенностей стиля модерн, которые позволяют точно охарактеризовать тенденции его развития и его взаимодействие с другими художественными стилями. В *качестве изменяющихся систем* рассмотрены, во-первых, образ ювелирного украшения с его смысловой и композиционной составляющей, его материальное воплощение, во-вторых, периодизация развития стиля, влияние новых тенденций.

В работе рассматривается вопрос использования ювелирами, создающими украшения в стиле модерн, *творческого метода*, позволяющего гармонично связать черты нового стиля и художественные традиции прошлого. При этом необходимое внимание уделено определённым ювелирам и ювелирным домам, их подходу к разработке и воплощению идеи. Таким образом, в исследовании применяется *монографический метод*.

Гипотеза исследования

Стиль модерн в ювелирных украшениях конца XIX – начала XX века, вобрав в себя всё лучшее из предшествующих стилей, оформил передовые тенденции использования широчайшей гаммы ювелирных и не ювелирных материалов и современных технологических приёмов, оказывал и оказывает существенное влияние на ювелирное искусство последующих десятилетий вплоть до настоящего времени.

Положения, выносимые на защиту

1. Результаты комплексного анализа материалов, дизайна и технологий, использованных в ювелирных украшениях стиля модерн конца XIX – начала XX веков, показавшие:

- характерные отличия модерна от предшествующей доминирующей эклектики в дизайне ювелирных украшений;
- появление в украшениях символической составляющей, наполненной глубоким философским смыслом;
- что выбор материалов определялся смысловой составляющей, а не их стоимостью;
- что впервые в эпоху модерна украшения стали диктаторами модных

тенденций и силуэта костюма, а не атрибутами стиля, как это было ранее;

- что впервые ювелирами модерна стали употребляться новые виды материалов, создавшие предпосылки развития новых приёмов формообразования, обработки и декорирования материалов.

2. Научно обоснованное положение о революционности стиля модерн, сумевшем громко заявить о себе, перевернуть традиционное представление о ювелирном искусстве и искусстве в целом.

3. Раскрыты закономерности связи художественного замысла, материалов и технологий их обработки, применяемых при изготовлении ювелирных украшений в стиле модерн, а также рекомендации по их использованию при проектировании и производстве современных ювелирных изделий.

4. Разработанная методика проектирования современных ювелирных украшений в стиле модерн.

Научная новизна

1. Впервые выявлены характерные отличия стиля модерн от предшествующей доминирующей эклектики в дизайне ювелирных украшений.

2. Впервые показано, что в ювелирных изделиях стиля модерн использованы художественные образы, наполненные глубоким философским смыслом, с чётким пониманием места каждого элемента в композиции, раскрыты основные закономерности изменений этих образов, использованных мастерами в разные периоды существования стиля. Показано, что впервые в украшениях появилась символическая составляющая, которая менялась с течением времени. Для полноты передачи образов в украшениях применялись подвижные конструкции.

3. Впервые показано, что именно смысловая составляющая образов, использованных в украшениях, определяла выбор материалов исполнения и технологические приёмы их обработки, при этом стоимость материалов была вторична.

4. Показано, что впервые в эпоху стиля модерн украшения стали диктаторами модных тенденций и силуэта костюма, а не атрибутами стиля, как это было ранее. Отмечено, что особо популярны стали ранее редко использовавшиеся украшения, таким образом, стиль изменил понимание и расширил ассортимент украшений.

5. Доказано, что впервые авторами стиля модерн стали употребляться новые виды материалов, создавшие предпосылки развития новых приёмов формообразования и обработки металлов, способов обработки поверхностей материалов и камней. Это явилось мощным толчком для развития технологий ювелирного производства.

6. Научно обоснована уникальность стиля модерн как революционного стиля, который смог громко заявить о себе, перевернуть традиционное представление о ювелирном искусстве и искусстве в целом.

Теоретическая и практическая значимость исследования

1. Раскрыты закономерности о связи художественного замысла, материалов и технологий их обработки, применяемых при изготовлении ювелирных украшений в стиле модерн в конце XIX – начале XX века. Даны рекомендации по их использованию при проектировании и производстве современных ювелирных изделий.

2. Разработана методика проектирования современных ювелирных украшений в стиле модерн. Представленные примеры проектирования по разработанной методике с характерными чертами стиля ар-нуво и с заимствованием элементов других стилей, но с применением современных материалов и способов их обработки, свидетельствуют о расширении возможностей дизайна ювелирных изделий.

3. В работе собрано и систематизировано большое количество иллюстраций работ мастеров модерна, что позволяет использовать их в качестве исходного материала для последующих исследований искусства ар-нуво.

4. Результаты исследования использованы в ряде лекционно-практических учебных курсов, преподаваемых в Костромском государственном университете при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов по ряду ювелирных специальностей.

Степень достоверности и апробация результатов

Материалы диссертационного исследования докладывались:

1. На региональной научно-практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий», г. Кострома, Костромской государственный университет, 5–6 апреля 2018 г.

2. На II Международной Научной Конференции «Современные технологии концептуального конструирования», г. Томск, Министерство образования и науки Российской Федерации, Академия технической эстетики и дизайна, 9 ноября 2018 г.

3. На Всероссийской научно-практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий», г. Кострома, Костромской государственный университет, 4 апреля 2019 г.

4. На Всероссийской научно-практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий», г. Кострома, Костромской государственный университет, 20 марта 2020 г.

5. На научных семинарах кафедры технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса Костромского государственного университета.

6. На «Китайской конференции по международному ювелирному обмену». Национальный центр по надзору и контролю качества ювелирных изделий, г. Пекин, ноябрь 2019 года.

7. На III Всероссийской научно-практической конференции «Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий», г. Кострома,

Костромской государственной университет, 19–20 марта 2021 г.

Результаты проведённых исследований легли в основу разработки 7 уникальных коллекций ювелирных украшений, принимавших участие в конкурсах ювелирного мастерства:

- разработка флагманской коллекции ЮК Sokolov, январь 2020 г.;
- разработка коллекции ювелирных украшений ЮК Sokolov, направление инновации, январь 2021 г.

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ в сборниках научных трудов и тезисов научных конференций (в том числе 8 в журналах из перечня ВАК).

2. Основное содержание работы

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, общих выводов, списка использованной литературы и приложения. Общий объём работы 138 страницы, из них 107 страниц машинописного текста. Список литературы включает 99 наименований. Объём приложения составляет 26 страниц с 65 иллюстрациями.

В первой главе под названием «Состояние вопроса и цели исследования» обозначены ключевые причины, вызвавшие процесс возникновения нового стиля. Рассмотрены стилевые направления и факторы, способствующие процессу формирования стиля модерн в ювелирных украшениях, приведены примеры.

Причины интереса к истории возникновения и особенностям стиля разнообразны, однако очевидно одно: появление и господство модерна – важный этап в истории искусства и культуры, этап, который для ювелирной отрасли сыграл особую роль, заставил её пойти по новому пути. Интерес к этой теме, отчасти, порождён и тем, что в современной ювелирной культуре начала XXI века остро встаёт проблема отсутствия чёткого стиля, наблюдается смешение стилей, и часто украшения представляют собой безвкусную эклектику. Культура вновь переживает эпоху перемен, как эмоциональных, так и технологических. Уходят на второй план идеалы и модные тренды XX века. Мир меняется глобально, стихийно. Нас захлёстывает поток негативной информации, в сознании людей царит тревога, состояние беспокойности, некоторой нервозности, недоговоренности. Здесь можно провести аналогию с периодом возникновения стиля на рубеже XIX–XX веков. Именно состояние перемен, нового восприятия реальности и воплощает культура модерна, где украшение выступает как некий диалог с миром, отражающий все его страхи и мечты. Меняется не только мир, но и ритм жизни. Люди становятся более мобильными, стараются сохранить то единственное, что невозможно остановить и изменить – время. Недаром главным трендом 2020 года крупные трендовые аналитические компании называют время. Технический прогресс во многом помогает человеку высвободить ценное время для эмоционального обогащения и общения. Он ускоряет и процесс изготовления ювелирных украшений. Но при стремительно нарастающей мобильности растёт стремление человека к покою, уединению. Стил модерн был источником вдохновения и изучения как феномен не только в период зарождения и господства, но и на протяжении всей истории художественной культуры.

Анализ научно-литературных источников показал, что значительное количество исследований посвящено стилю ар-нуво и его влиянию на все сферы человеческой жизни, в том числе и на изменения в ювелирной отрасли. Однако исследований, где анализируется не только образ, воплощённый в ювелирном украшении, художественная ценность работы и её символизм, но и их взаимосвязь с материалами и технологическими приёмами крайне мало. Отсутствуют исследования, посвящённые преемственности современными ювелирными украшениями художественных приёмов и особенностей стиля ар-нуво.

Стиль модерн вобрал в себя лучшее из многих предшествующих стилей, творчески переосмыслив и выработав свою, неподражаемую манеру подачи художественного замысла в ювелирном дизайне. Влияние этих стилей менялось на разных этапах становления ар-нуво.

Можно утверждать, что эпоха ар-нуво стала вершиной расцвета искусства. Произведения художников, архитекторов, дизайнеров, поэтов и музыкантов этого периода до сих пор являются образцами изысканного художественного вкуса. Стиль ар-нуво стал единым связующим звеном между всеми сторонами жизни человечества. Микс технологии и опыта прошлого, сочетание инноваций и культуры позволило стилю быть таким разнообразным и интересным.

Цель главы – передать атмосферу общества и выявить факторы, способствующие зарождению стиля ар-нуво как явления.

Вторая глава «Динамика формирования и развития ювелирного искусства в стиле модерн» посвящена истории возникновения и становления крупных ювелирных фирм, деятельность которых актуальна и сегодня.

Эпоха модерна имела небольшой период временного развития, чуть более двух десятилетий, однако значение этого стиля для развития ювелирного искусства глобально. Соединив традиции, творчество и технические возможности Запада и Востока, народного искусства, обобщив опыт всего предыдущего творческого развития, художники-ювелиры эпохи модерна создали яркое явление – ар-нуво.

Комплексный анализ ар-нуво невозможен без анализа работ основоположников стиля начала XX века. Динамика развития изучается на примерах ювелирных украшений Рене Лалика, Жоржа Фуке и Альфонса Мухи. Рассмотрены образность и композиция ювелирных изделий, проанализированы материалы и рост технологической составляющей. Творчество этих авторов имеет общие и характерные для стиля черты:

- в украшениях используются новые образы и символика: образ мифологической женщины, пейзажные композиции, неспецифичные образы цветов – мышинный горошек;
- украшениям присуща мельчайшая детализация, тщательная проработка композиционных элементов;
- мастера-ювелиры стали применять новые, ранее не используемые материалы и технологии, характерно появление технических изобретений для реализации дизайн-идей;

- в изделиях стали сочетаться материалы, которые ранее совместно не использовали, например, бриллианты и поделочные камни;
- активно применяется горячая эмаль в качестве декора поверхности украшений;
- интернациональность стиля ар-нуво – он одинаково ярко оказал влияние на творчество художников разных стран.

Выделение этих общих черт позволяет проследить закономерности временной трансформации образов, используемых материалов и технологий. Революционность модерна в том, что он дал толчок расширению не только творческого разнообразия изготавливаемых украшений, но и заложил мощную платформу развития многих ювелирных технологий и материалов. Здесь можно отметить разработку новых способов огранки камней и внедрение сплавов металлов, гальваническое нанесение металлических покрытий, применение платины и многоцветного золота, модернизация технологий ювелирной эмали. Модерн смог вобрать в себя весь накопленный опыт предшествующих поколений и гармонично его усовершенствовать.

Сделана попытка периодизации стиля ар-нуво на основе анализа временной трансформации художественных образов, основных материалов и технологий, использовавшихся при изготовлении ювелирных украшений. Все эти изменения закономерны.

Изменения в дизайне требовали совершенствования технологий и внедрения в производство новых материалов и оборудования. Изделия в этом стиле вначале создавались только для состоятельных людей в единичном экземпляре, так как основной целью было искусное воплощение замысла художника, а не серийное тиражирование одинаковых аксессуаров. Для передачи мысли автора использовались самые неожиданные материалы, неблизкие по природе происхождения, цветовой гамме, фактурности – они гармонично соединялись в единую композицию.

Цель главы заключается в демонстрации того, как стиль модерн стихийно ворвался в художественный мир конца XIX начала XX веков, как изменился облик ювелирных украшений, как изменилось само представление о красоте и художественной ценности.

Третья глава «Влияние различных стилевых направлений на процесс формирования стиля модерн в дизайне ювелирных украшений». В главе сделана попытка анализа влияния других художественных стилей на процесс формирования ар-нуво в ювелирном дизайне, проявления характерных черт стилей в ювелирных украшениях, выполненных в стиле модерн. Выделен ряд художественных стилей, оказавших непосредственное влияние на процесс формирования ар-нуво в дизайне ювелирных украшений, а также приведены характерные отличия ар-нуво от предшествующих стилевых направлений. Анализ работ современников модерна показал, что это влияние имело периодизацию.

На начальном этапе 1890–1905 гг. в украшениях особенно явно читались мотивы национального японского искусства, неогреческий стиль, готика, русское национальное искусство.

В период расцвета 1905–1910 гг. несколько параллельно развивающихся стилей оказали существенное влияние на образность и дизайн украшений стиля модерн: классицизм, барокко, рококо и греческий стиль, но при этом стиль ар-нуво имел главенствующую роль.

В третий период 1910–1930 гг. на образность украшений влияли египетский и греческий стили.

Ар-нуво возник в период хаоса, когда богатый опыт прошлого смог трансформироваться в эклектику. В противоположность эклектизму с его достоверным воспроизведением отдельных деталей исторических и национальных стилей модерн возродил стилевое единство, присущее средневековому или народному искусству, общность и взаимовлияние всех видов искусства. Ар-нуво – стиль синтеза, и это главное его отличие, позволившее не только изменить представление о дизайне ювелирных украшений, но и так масштабно проникнуть во все сферы творческой жизни общества. В главе сделана попытка выделить ряд художественных стилей, повлиявших на процесс формирования ар-нуво, а также найти ряд характерных отличий ар-нуво от ранее предшествующих стилевых направлений.

Четвертая глава «Стиль модерн в современных ювелирных украшениях». Рассмотрены ювелирные компании, как европейские, так и отечественные, в творчестве которых стиль ар-нуво и сегодня нашел своё яркое художественное отражение: *ANNA MARIA CAMMILLI, ROBERTO BRAVO, NATASHA LIBELLE, BOUCHERON, VAN CLEEF & ARPELS, CARRERA Y CARRERA, MAGERIT; SOKOLOV, ИЛЬГИЗ ФАЗУЛЗЯНОВ, MOUSSON*. Их изделия – доказательство того, что в современном мире существует преемственность в исторических стилях, например, ар-нуво. В современных ювелирных украшениях художники используют образы, материалы и технологии стиля ар-нуво, гармонично совмещая их с инновациями XXI века.

На основании проведённых исследований предложена авторская методика проектирования ювелирных украшений в стиле ар-нуво с элементами заимствования из других стилей в виде схемы (рисунок 1).

Рисунок 1. Основные этапы дизайн-проектирования

1. **Идея.** Руководствуясь заданием, автор приступает к подготовительному процессу, который подразумевает сбор и анализ необходимой информации о будущем гарнитуре.

После подготовительного аналитического этапа дизайнер приступает к эскизированию на бумаге или с помощью компьютерных средств.

2. **Маркетинговый анализ, формализование идеи.** Продакт-менеджеры, опираясь на данные статистики продаж, выбирают максимально продаваемую форму изделия, декоративную обработку, вставки, которые в будущем будут иметь коммерческий успех.

После окончательного утверждения эскизов проводится объёмно-пространственное макетирование каждого изделия гарнитура. При проектировании обязательно учитывается взаимосвязь формы будущего изделия и его конструкции.

3. **Выбор материалов и технологий.** Дизайн изделия всегда должен разрабатываться с учётом используемых материалов, серийности выпуска, сектора потребления. Внешний вид, перечень используемых конструкционных материалов и вставок, возможность использования для изготовления тех или иных технологий зависят от того, к какой группе относятся проектируемые изделия: брендовые, эксклюзивные, серийные или изделия массового потребления.

4. **Заимствование.** Достаточно распространённый в ювелирной среде приём, особенно в стиле ар-нуво. Здесь под заимствованием понимается использование идей и образов других ювелирных стилей.

5. **Реализация условий функциональности и эргономики,** то есть безопасности, удобства при носке.

С использование разработанной методики спроектирована коллекция ювелирных украшений в стиле ар-нуво с элементами других стилей: готического, восточного, греческого, классического и стиля авангард (рисунок 2–6).

Приведены **конструкторско–технологические характеристики коллекции и использованные материалы.**

В заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются основные выводы исследования. В диссертации сформирована научная база для проведения комплексного анализа процесса развития, дизайна, материалов и технологий изготовления ювелирных украшений в стиле ар-нуво. Получены новые научные знания о предпосылках зарождения стиля в ювелирном искусстве, динамике и периодизации его развития, влиянии на совершенствование ювелирных технологий и материалов, а также на развитие всех последующих ювелирных стилей.

Динамика изменений рассматривалась на протяжении трёх этапов развития модерна.

Первый этап формирования стиля начался в 1890-е годы. Огромную роль в этом сыграла благоприятная среда, сложившаяся в конце XIX столетия. Привлечение в технологическую практику новых приёмов, способов обработки материалов способствовало раздвижению границ возможностей мастеров-ювелиров.

Основной этап развития и плодотворного творческого воплощения стиля приходится на период с 1905 по 1910 гг.

Третий период с 1910 по 1930 гг. – период спокойного течения стиля, уход от ярких цветов и насыщенности в образах, трансформация стиля в сторону геометрических, спокойных форм и лаконичности.

Рисунок 2. Гарнитур «Крыло бабочки».
Золото, витражная эмаль, лазерная гравировка и резка

Рисунок 3. Гарнитур «Лист Ивы».
Золото, витражная эмаль, литьё по выплавляемым моделям, лазерный раскрой, лазерная гравировка

Рисунок 4. Серьги подвесные.
Золото, декоративная ювелирная проволока в виде шариков, литьё, лазерная гравировка, лазерный

Рисунок 5. Гарнитур «Танец бабочек».
Золото, литьё, ювелирная проволока в виде шариков, цепь «перлина», лазерный раскрой, лазерная

раскрой

гравировка, белое родирование

Рисунок 6. Серьги «Летучая мышь».

Золото, вставки: гранат «груша» 6×4 мм, 7×5 мм, 8×6 мм, литьё, лазерный раскрой, лазерная гравировка, белое родирование

Поразительная жизнеспособность ар-нуво в том, что на протяжении XX века и до сегодняшнего дня он продолжает вдохновлять ювелиров и дизайнеров по всему миру. Углублённое исследование модерна в дизайне ювелирных украшений позволяет обогатить представление об истории ювелирного искусства, найти ответы на вопросы, которые продолжают подниматься в современной творческой практике о передовом характере стиля.

Современные тенденции развития ювелирного искусства состоят в расширении использования нетрадиционных материалов, вовлечение в круг ювелирных технологий современных достижений науки и техники, отход от традиционных канонов. Характерные отличия стиля ар-нуво – использование широчайшей материаловедческой и технологической базы, разнообразных стилистических приёмов и решений, нетривиальный подход к дизайну ювелирных украшений, позволяют говорить о серьёзных перспективах существования и увеличения влияния стиля на развитие современного ювелирного искусства.

На базе проведённых исследований и анализа дизайна, материалов и технологий разработана методика проектирования современных ювелирных украшений в стиле модерн, основанная на преемственности стиля модерн и современных ювелирных стилей.

Приложение включает ряд изображений ювелирных украшений в стиле ар-нуво разных производителей как современников стиля, так и художников XXI века.

3. Заключение

1. Применительно к ювелирному искусству сделана попытка периодизации стиля модерн на основе анализа временной трансформации художественных образов в ювелирных украшениях. Выявлены закономерные изменения в использовании основных материалов и технологий при изготовлении ювелирных украшений. Изменения в дизайне требовали совершенствования технологий и внедрения в производство новых материалов и оборудования.

2. Показан высокий творческий потенциал мастеров стиля, позволивший создавать ювелирные шедевры. Выявлен ряд общих характерных черт, присущих стилю ар-нуво в дизайне ювелирных украшений:

- мельчайшая детализация, тщательная проработка композиционных элементов, что ранее не было присуще украшениям, выполненным в иных стилях;

- применение новых, ранее не используемых материалов и технологий, появление технических изобретений для реализации дизайн-идей;

- сочетание в изделиях ранее совместно не использовавшихся материалов, например, бриллиантов и поделочных камней; для воплощения замысла использовались самые неожиданные материалы, неблизкие по происхождению, цветовой гамме, фактурности – они гармонично соединялись в единую композицию;

- активное применение горячей эмали и фактурирования в качестве декора поверхности украшений;

- использование в украшениях новых образов и символики: мифологических образов женщин, пейзажных композиций, неспецифичных образов цветов, например, мышиного горошка, животных и растений.

3. Изделия в стиле модерн вначале создавались только для состоятельных людей в единичном экземпляре, так как основной целью было искусное воплощение замысла художника, а не серийное тиражирование аксессуаров. И потребовалось много времени для освоения и внедрения в производство новых современных технологий, чтобы изделия в стиле ар-нуво стали доступны для широких кругов покупателей.

4. Стиль модерн можно назвать передовым, так как он дал толчок развитию не только творческого разнообразия изготавливаемых украшений, но и заложил мощную основу развития многих ювелирных технологий и материалов. Это создание новых способов огранки камней и внедрение сплавов металлов, гальваническое нанесение металлических покрытий, применение платины и многоцветного золота, усовершенствование технологии эмали.

5. Проанализирована динамика внедрения стиля в образ ювелирного украшения на примере работ современников стиля Рене Лалика, Жоржа Фуке, Альфонса Мухи и т. д. Проследив изменения ассортиментной политики, проводимой Рене Лаликом на протяжении своего творческого пути, можно отметить, что каждый период значительно отличается от предыдущего: меняются не только направления в работе и предпочитаемые материалы, но и технологические приёмы и оборудование в зависимости от применяемого материала.

6. В результате анализа предшествующих художественных стилей выявлено, что ар-нуво возник в период хаоса, когда богатый опыт прошлого смог трансформироваться в эклектику. В противоположность эклектизму с его достоверным воспроизведением отдельных деталей исторических и национальных стилей модерн возродил стилевое единство, присущее средневековому или народному искусству, общность и взаимовлияние всех видов искусства. Ар-нуво – стиль синтеза, и это главное его отличие, позволившее масштабно проникнуть во все сферы творческой жизни общества, а не только в дизайн ювелирных украшений. Модерн вобрал в себя весь накопленный опыт предшествующих поколений и гармонично его усовершенствовал.

7. Установлено, что применительно к ювелирному искусству на процесс формирования стиля оказали влияние ряд других стилей и черт национальных искусств разных стран, это влияние также имеет этапность:

- на начальном этапе 1890–1905 годы – национальное японское искусство, неогреческий стиль, готика, русское национальное искусство;
- в период расцвета стиля 1905–1910 годы – классицизм, барокко, рококо и греческий стиль;
- в третий период существования модерна 1910–1930 годы – египетский и греческий стили.

8. Стиль ар-нуво интернационален, он одинаково ярко оказал влияние на творчество художников разных стран.

9. Причина современного интереса к модерну в ювелирном искусстве коренится в его особенностях, оригинальности художественно-эстетической концепции, соединившей в себе всё лучшее предшествующих исторических стилей и стремление в будущее искусство второй половины XX века.

10. На примере ряда современных отечественных и зарубежных компаний показана преемственность в дизайне ювелирных изделий стиля ар-нуво. Благодаря развитию технологий, оборудования и расширению спектра ювелирных материалов у дизайнера существенно расширяются возможности воплощения творческой мысли.

11. Предложена методика проектирования ювелирных украшений в стиле ар-нуво с элементами заимствования других стилей.

Выделены особенности проектирования современных ювелирных изделий в стиле ар-нуво:

- первоначальная идея ювелирного изделия может формироваться под влиянием творческого вдохновения, художественного и маркетингового анализа, заимствования, условий функциональности и эргономичности;
- дизайн изделия всегда должен разрабатываться с учётом используемых материалов, серийности выпуска, сектора потребления и пожеланий конкретного заказчика;
- планируемая стоимость конкретного изделия определяет перечень используемых материалов и технологий его изготовления;
- в процессе проектирования и изготовления пробной партии изделий неизбежна корректировка первоначальной дизайн-идеи и конструкции.

12. Разработана коллекция ювелирных украшений в стиле ар-нуво с элементами заимствования других стилей, проведён конструкторско-технологический анализ коллекции.

Список работ по теме исследования

Публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Галанин С. И. Проектирование ювелирных изделий с учётом технологии обработки их поверхности / С. И. Галанин, М. В. Сорокина, А. С. Галанина, Е. А. Воробьёва (Сильянова) // Дизайн. Материалы. Технология. – 2008. – №4 (7). – С. 3–8.
2. Сильянова Е. А. Стиль модерн в современных ювелирных украшениях / Е. А. Сильянова, С. И. Галанин // Дизайн. Материалы. Технология. – 2018. – №2(50). – С. 25–29.
3. Галанин С. И. Развитие стиля модерн в ювелирных украшениях Западной Европы XX века / С. И. Галанин, Е. А. Сильянова // Дизайн и технологии. – 2018. – №67(109). – С. 15–24.
4. Галанин С. И. Эволюция дизайна в стилистике модерна / С. И. Галанин, Е. А. Сильянова // Дизайн. Материалы. Технология. – 2019. – №1(53). – С. 10–14.
5. Сильянова Е. А. Материалы и технологии ювелирного стиля модерн / Е. А. Сильянова, С. И. Галанин // Дизайн. Материалы. Технология. – 2019. – №3(55). – С. 39–44.
6. Сильянова Е. А. Влияние различных художественных стилей на дизайн ювелирных украшений ар-нуво / Е. А. Сильянова, С. И. Галанин // Дизайн. Материалы. Технология. – 2021. – №2. – С. 17 – 25.
7. Сильянова Е. А. Ювелирное искусство в период пандемии 2019 – 2021 гг. / Е. А. Сильянова, С. И. Галанин // Дизайн. Материалы. Технология. – 2022. – №1. – С. 19 – 25.
8. Сильянова Е. А. Создание современного индивидуального стиля в ювелирных украшениях через ювелирные ателье / Е. А. Сильянова // Дизайн и технологии. – 2022. - №91-92. – С.14 – 19.

Публикации в других изданиях

9. Сильянова Е. А. Материалы и технологии Рене Лалика / Е. А. Сильянова, С. И. Галанин // Технологии и качество. – 2018. – №4(42). – С. 52– 58. (РИНЦ)
10. Галанин С. И. Современное ювелирное искусство стиля модерн / С. И. Галанин, Е. А. Сильянова // Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : материалы региональной науч.-практ. конф. (г. Кострома, 5–6 апреля 2018 г.). – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – С. 125–128. – URL : <http://www.elibrary.ru>) (РИНЦ)
11. Сильянова Е. А. Этапы развития стиля модерн в ювелирных украшениях западной Европы XX века / Е. А. Сильянова, С. И. Галанин // Труды академии технической эстетики и дизайна. – 2019. – №1. – С. 41–44. (РИНЦ)
12. Сильянова Е. А. Материалы и технологии ювелирного стиля модерн / Е. А. Сильянова, С. И. Галанин // Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (г. Кострома, 4 апреля 2019 г.) / Костромской государственной университет; – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та., 2019. – С. 61–64. – URL : <https://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/publikatsionnaya-deyatelnost/arkhiv-periodicheskikh-izdanij.htm> (РИНЦ)

13. Galanin S. I. Jade in modern style decoration sineurope an the end of the XIX – early XX century // Galanin S. I., Silyanova E. A., Qin Lijuan // Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : материалы Китайской конференции по международному ювелирному обмену в области ювелирных изделий 2019 г., Пекин КНР, 13-14 ноября 2019中国国际珠宝首饰学术交流会, 北京, 2019年11月13日; Материалы конференции Центра управления ювелирными, нефритовыми и ювелирными изделиями Министерства земельных и природных ресурсов. С. 438-440

14. Галанин С. И. Ар-нуво и современность / С. И. Галанин, Е. А. Сильянова // Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (г. Кострома, 20 марта 2020 г.) / Костромской государственный университет; – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2020. – ч. 1. – С. 21–24. – URL : <https://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/publikatsionnaya-deyatelnost/arkhiv-periodicheskikh-izdanij.htm>) (РИНЦ).

15. Сильянова Е. А. Образ женщины в дизайне ювелирных украшений брендов Западной Европы / Е. А. Сильянова // Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (г. Кострома, 18–19 марта 2021 г.) / Костромской государственный университет; – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2021. – ч. 1. – С. 60–64. – URL : <https://ksu.edu.ru/nauchnaya-deyatelnost/publikatsionnaya-deyatelnost/arkhiv-periodicheskikh-izdanij.htm>) (РИНЦ).