

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ювелирное искусство является одной из областей декоративно-прикладного искусства, поэтому процесс создания ювелирных украшений подчиняется общим закономерностям композиции и художественного проектирования оформленных изделий. Эстетические требования к ювелирным украшениям должны отражать социально-исторические закономерности культуры, соответствовать уровню современной технологии производства, творческим направлениям, стилям, моде и т.д. Данные требования и закономерности проектирования должны быть отражены в процессе формообразования и декоративном оформлении высокохудожественных изделий из драгоценных металлов и камней.

Учебная дисциплина «Конструирование и дизайн ювелирных изделий» является одной из важнейших дисциплин специальности «Технология и оборудование ювелирного производства», цель которой – дать знания и навыки художественного проектирования ювелирных украшений. Работа при проектировании ювелирных украшений представляет собой сложный процесс и требует широких знаний об истории искусств, в том числе об истории ювелирного искусства, его особенностях, закономерностях композиции художественного проектирования и стилевых направлений развития искусства, а также закономерностях воз-

никновения и изменения моды. Полученные знания дизайнер должен применять при создании высокохудожественных ювелирных украшений.

Проблемам ювелирного дизайна ранее были посвящены немногочисленные работы таких авторов, как С.И. Галанин, В.Ю. Пирайнен, О.А. Зябнева, А.В. Корытов, В.Т. Никифоров, Е.М. Рассолова, В.В. Чернова, И.В. Шаталова, а в качестве учебной литературы использовались издания зарубежных авторов, среди которых В. Фачченда, Мак Грас Джинкс, Д. Беннет.

В предлагаемом учебном пособии автор впервые попытался объединить и систематизировать известную информацию и материалы в области теории композиции, конструирования и дизайна ювелирных изделий.

Автор выражает большую благодарность рецензентам – кафедре дизайна учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (заведующий кафедрой – доцент *А.А. Лещинский*; рецензент – преподаватель кафедры дизайна *В.В. Ершова*); доценту кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» кандидату искусствоведения *Н.И. Наркевич*, замечания которых позволили улучшить качество книги.

ВВЕДЕНИЕ

Дизайн представляет собой новое научно-практическое направление, возникшее в результате слияния двух видов деятельности – художественного творчества и художественного проектирования. История возникновения дизайна связана с массовым производством промышленных изделий, начавшимся в конце XIX в. Для этой цели стали привлекать сначала художников, а затем – подготовленных специалистов. В результате такого сотрудничества родилось понятие о дизайне (от англ. *to design* – проектировать) как о проектной художественно-технической деятельности, объектами которой явились промышленные изделия. Дизайн стал « и деятельностью, и продуктом этой деятельности...» [103, с. 11].

Дизайном была названа «проектная графика, требующая от профессионального мышления органического совмещения образного и системного начал и вносящая в реальность новые социокультурные смыслы» [103, с. 16]. Дизайнерами стали называть специалистов, определяющих форму, цвет и характер отделки на основе полученных знаний, опыта, технической подготовки и художественного чутья, а также развитого зрительного восприятия.

«Целью дизайна является гуманизация материального окружения человека, выражающаяся в его упорядочивании относительно этическим и эстетическим нормам данной эпохи и данного культурного региона» [103, с. 14].

За прошедший период дизайн превратился в самостоятельную область творчества. Его целью стало создание гармоничных предметов с использованием художественных средств формообразования.

Большой вклад в развитие дизайна внесли Петерс Беренс, Джон Рескин, Уильям Моррис, группа «Баухауз», Анри Ван де Вальде, Фрэнк Райт, Готфрид Земпер и многие другие художники и дизайнеры, считавшие, что дизайн является новой сферой приложения искусства. Импульс развитию дизайна, благодаря коммерческой природе развивающейся науки, был дан американскими дизайнерами. Объекты дизайна разделились на две группы: изделия ремесленного производства и прикладного искусства и объекты промышленного производства, основанные на работе механизмов, техники.

Объектом дизайна может быть отдельная вещь или совокупность вещей, информацион-

ное сообщение или предметно-пространственная среда. При выполнении единичных авторских работ дизайн сопоставим с предметами декоративно-прикладного искусства. В условиях же массового промышленного производства товаров дизайн сближается с конструкторской деятельностью, учитывающей закономерности формообразования объектов. В настоящее время сфера дизайнерской деятельности чрезвычайно широка: выставочный дизайн, ландшафтный дизайн, полиграфический дизайн, дизайн интерьера и мебели, одежды, аксессуаров и т.п.

Дизайн является сравнительно молодой наукой, до конца еще не сформированной. По мнению И.А. Розенсона, «общей теории дизайна не существует. Конкретная теория дизайна зависит от определенного миропонимания, от той философии культуры, которая принимается в качестве отправной модели» [103, с. 244].

Одним из новых направлений развития дизайна в последние десятилетия стало ювелирное искусство, что обусловлено возросшей ролью украшений как стилеобразующих элементов. В коллекциях известных домов моды украшения и различные аксессуары выступают важнейшими формообразующими элементами костюма, создающими единый образ. Объекты ювелирного искусства становятся все более подверженными влиянию моды.

Революционное развитие науки и техники оказало влияние и на развитие дизайна ювелирного искусства. Характер труда дизайнера существенно изменился с появлением компьютерной техники: сформировалось новое направление – компьютерный дизайн. Новым качеством украшений стало применение нетрадиционных для ювелирных украшений материалов, современных технологий изготовления и декоративной обработки, оригинальных видов украшений – трансформеров, украшений в стиле футуродизайна и пр. Все это позволяет сделать вывод о диалектической закономерности дальнейшего развития и видового совершенствования ювелирных украшений, настоятельно диктующего необходимость применения общих принципов формообразования, теории композиции и закономерностей дизайна.

Существенное влияние на современную моду костюма и украшений оказали различные стили и течения искусства, а также взаимное проникновение различных этнических культур и традиций.

ГЛАВА 1. КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ДИЗАЙНА

Рождению нового научного направления – дизайна – предшествовал длительный период в развитии многих направлений искусства, а также переход от ручного труда к массовому промышленному производству товаров. Произошли разделение и специализация труда, освоение новых технологий и материалов. Машинное производство создало условия для перехода к капиталистической системе производства. Возникла необходимость создания новых товаров на основе эскиза или проекта. Зарождающаяся буржуазия в этот период стремится подчеркнуть свой статус во внешних формах – costume, укладе жизни, проявлениях роскоши. Многие из предметов роскоши, фарфор, ювелирные украшения, мебель становятся предметами массового спроса. В этих условиях на рубеже XVII–XVIII вв. в Италии возникает новое направление в архитектуре, производстве мебели, декоративном оформлении, постепенно распространяющееся на север Европы. Характерными чертами этого направления являются цветочный декор, корзинки, венки, гирлянды цветов. В середине XVIII в. общепризнанным центром зарождения новых направлений в искусстве становится Париж.

В конце XVIII в. в Европе назревает промышленный переворот. Технические новшества, становление машиностроения как ведущей отрасли, развитие финансовых учреждений, рост объемов производства и потребления способствовали развитию капиталистического способа производства. Новые конструкции машин и промышленных изделий имели разнообразные, порой неупорядоченные формы (авто, поезда и пр.) и не могли конкурировать с изделиями ремесленников, отличающимися декоративной отделкой. Все это привело к возникновению противоречия между формой и красотой промышленных изделий.

Новому осмыслению красоты промышленных изделий способствовали выставки про-

мышленных изделий, проводимые в Европе, а затем в США. Они сыграли существенную роль в развитии промышленности, и в частности дизайна. На Первой всемирной выставке, организованной в 1851 г. в Лондоне, были представлены новые экспонаты, материалы и технологии. Выставка продемонстрировала, что массовое промышленное производство внесло значительные изменения в социально-бытовые условия жизни людей. Новые технические идеи вызвали необходимость создания изделий, имеющих более совершенные формы, так как прежнее механическое соединение деталей в конструкции не давало ощущения красоты. Вторая выставка состоялась в 1855 г. в Париже. Третья выставка, проходившая в 1893 г. в Чикаго, продемонстрировала рост конкуренции и возрастающее значение рекламы как двигателя торговли.

Таким образом, можно видеть, что первые теории дизайна появились в условиях индустриального производства. Со временем дизайн начинает формироваться как новый тип проектной деятельности. Некоторые художники увидели в развитии индустриализации общества угрозу хорошему вкусу, в связи с чем возник вопрос: может ли машина стать производителем искусства? С резкой критикой влияния машинной продукции на эстетику выступил теоретик искусства Джон Рескин (1819–1900). Тем не менее его заслугой стало то, что он первым поставил вопрос о роли и месте промышленного искусства.

Один из основоположников дизайна архитектор Готфрид Земпер (1803–1879) посчитал взгляды Рескина устаревшими и предложил искать закономерности промышленной формы в искусстве, попытавшись объединить сферы прикладного и промышленного дизайна общими законами природы. Он считал, что существуют закономерности строения природных форм: для кристаллов – это замкнутая симметрия,

для растений – пропорциональность и симметрия, для животных – направленность движения по отношению к линии силы тяжести. Таким образом, форма любого изделия, по его мнению, определяется следующими факторами:

□ целью, которой эта вещь служит, т.е. функциональностью;

□ материалом;

□ характером технологии производства.

Г. Земпер полагал, что видоизменение форм промышленных изделий должно стать результатом совершенствования способов обработки материалов.

Теоретик машиностроения Франц Рело (1829–1905) провозгласил, что техника становится новым носителем культуры и обладает стремлением к единому гармоничному развитию общества. Он предположил, что в будущем появится учение о закономерностях гармонии машинной формы.

Английский художник Уильям Моррис (1834–1896) также внес много нового в теорию дизайна. Он считал, что украшения и отделка должны соответствовать сущности и назначению предмета. Стремясь развить новые формы в искусстве, он заложил основы нового стиля – модерна. В конце XIX в. стиль модерн, или арнуво, стал распространяться сначала во Франции, а затем по всей Европе и за короткое время охватил многие виды искусств. Большую роль в распространении нового стиля сыграли художники, которые творили по воле фантазии, не считаясь с функциональными требованиями. Модерн дал много примеров прекрасных образцов ювелирного искусства. Мастерами модерна были Анри Ван де Вальде (1863–1957) и Чарльз Ренни Макинтош (1868–1928). Отрицая старые стили, модерн стал выражать символизм и рационализм. Заслугой нового стиля считается стремление к синтезу искусств. Основной тенденцией стало влечение к нефункциональной орнаментальности. Модерн создал сложную систему линейного орнамента с изображениями цветов, листьев, камыша, лебедей и т.д. Декор модерна требовал для отделки применения дорогих видов материалов и поэтому со временем его стали называть «стилем миллионеров». Он скрывает вид материала, а бытовая обстановка лишается естественной простоты и целесообразности. Массовое производство, усиливающийся функционализм и стандартизация предметов потребления привели со временем к кризису стиля модерн.

На смену модерну пришел новый стиль – конструктивизм, который демонстрировал влияние мощной индустрии. Массовое производство новых машин и предметов быта привело к пересмотру эстетического отношения к технике. Новые художественные формы оказались несовместимы со старыми формами художественно-промышленной эстетики. Был взят курс на целесообразность формы, ее облажение, освобождение от декоративной отделки. Конструктивизм стал протестом всему флоральному, воплощением закономерностей формы. Стиль был лишен романтизма и подчинялся логике конструкции, функции и целесообразности. Разновидностью стиля явился кубизм. Уникальные вещи заменялись очищенными от посторонних примесей формами.

Развитию дизайна в этот период способствовали возникающие школы и союзы промышленников и дизайнеров. Среди них наиболее известным был немецкий союз дизайнеров «Веркбунд» (1907), который просуществовал до 1933 г., но был разогнан НДП Германии.

Первым промышленным дизайнером стал Петер Беренс (1869–1940), считавший, что промышленность является носителем и питательной средой культуры. Он внес много нового в концепцию программы бытовых приборов, начав с дизайна электрических чайников, и первым увидел возможность использования принципов унификации в дизайне.

В СССР ведущую роль в дизайне сыграл ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские).

Большой вклад в развитие современного дизайна внесли дизайнеры промышленно развитых стран, и в первую очередь США, Японии и стран Западной Европы.

Возникновение и развитие дизайна в США связано с перепроизводством товаров после великой депрессии 1930-х гг. Пионером дизайна США стал Раймонд Лоуди (1893–1986), родившийся во Франции. Его заслугой было создание Американского общества промышленных дизайнеров. Итогом его поисков явился вывод о том, что технические изделия могут и должны обладать эстетичной формой, что он и продемонстрировал на примере проектирования бытового холодильника, автобусов и автомобилей, существенно их видоизменив и придав им новые формы. Он показал, что работа над новым проектом должна сопровождаться изучением рынка, традиций, запросов заказчиков, а также вопросов социологии и психологии.

После Второй мировой войны в США наметились две тенденции в дизайне. Первая включала концепцию чистого, некоммерческого искусства, предназначенного для эстетического развития публики. Вторая зависела от коммерческого успеха (стайлинг) и предлагала удовлетворять запросы публики.

В 1957 г. У.Д. Тиг и Генри Дрейфус создали новую науку – эргономику, которая выработала рекомендации для оптимизации процессов труда. Эргономика используется дизайнерами при проектировании художественных объектов.

Новое развитие дизайн получил в 1970-х гг. с появлением ЭВМ, в результате чего компьютерный дизайн позволил генерировать идеи и моделировать проектируемые объекты.

Дизайн США явился очень ценным вкладом в культуру XX в. Американский образ жизни стал созвучен этому новому виду художественного творчества.

Развитие дизайна в Англии началось в 1960-х гг. в области проектирования и производства бытовой техники. Были созданы бюро, выполнявшие проектные работы в различных отраслях промышленности.

В Германии после войны был создан Совет технической эстетики, заслугой которого стала разработка основных принципов дизайна и выявление связей с назначением, материалами и технологией изготовления. Был сделан вывод

о том, что изделие должно иметь законченные, упорядоченные, строгие и лаконичные формы.

Дизайн в Италии связан с высокоразвитыми отраслями – машиностроением, автомобилестроением, производством мебели и пр. Большой вклад в итальянский дизайн внесли десятки созданных дизайнерских фирм.

Дизайн во Франции был ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Он имел устойчивые традиции и опыт работы. В Париже создается Институт технической эстетики, а дизайнеры объединяются в различные по профилю проектные бюро, работающие независимо от производственных предприятий.

Дизайн в Японии достиг лучших результатов начиная с 1990-х гг. Отличительными особенностями японского дизайна являются выраженная функциональность, лаконизм и чистота форм. Проектирование предметов основано на типовых модульных принципах, функциональности и конструктивной особенности. Самой массовой стала продукция электроники, и потому роль дизайна в этой области наиболее ярко выражена. Первоначально выработанный в Японии стиль имел черты американского дизайна, но со временем приобрел национальные черты. Благодаря острой конкурентной борьбе между многочисленными фирмами и поощрению деятельности дизайнеров правительством страны японский дизайн стал проявляться во всех отраслях промышленности.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА

Ювелирное искусство является одной из разновидностей декоративно-прикладного искусства и соединяет в себе элементы художественного творчества, ремесленное мастерство и технологии промышленного производства. На развитие ювелирного искусства в первую очередь влияют экономические и технологические факторы, а также стилистические и художественные особенности направлений развития искусства и индивидуальные свойства человека.

Ювелирные изделия представляют собой красивые, изящные предметы творчества мастеров, которые оказывают на человека психологическое воздействие, направленное главным образом на эстетическое восприятие, в меньшей мере – на глубокое художественное осмысление.

Предметы ювелирного искусства отличаются от других произведений искусства рядом особенностей:

- соответствие анатомии человека;
- стоимостная ценность, обусловленная применением драгоценных материалов;
- изящность, декоративность и миниатюрность ювелирных украшений;
- повышенные затраты на изготовление, обусловленные применением ручного труда и дорогостоящей техники;
- художественная ценность;
- сочетание разнородных материалов;
- тактильность (осязаемость при действии на кожу);
- функциональность;
- стилевое исполнение;
- влияние моды.

Потребительские свойства ювелирных изделий выражаются их ценностью, которая характеризуется не только экономическими затратами, но и художественным мастерством исполнения, а также временем изготовления и имиджем автора или ювелирного дома.

Экономические затраты определяются стоимостью материалов – драгоценных и недрагоценных. В ювелирных изделиях эти материалы сочетаются, причем недрагоценные материалы нередко делают изделие более эффектным. К числу таких материалов относятся металлические сплавы – мельхиор, нейзильбер, томпак и другие, а также дерево, пластмассы, стекло, кожа, перламутр и др. Перечисленные недрагоценные материалы позволяют достигнуть высокого изящества исполнения за счет создания гармоничной композиции формы и особых декоративных эффектов путем использования новых технологий. Подобные материалы позволяют проявлять новаторство, экспериментировать в поиске новых решений, уходя от традиционных представлений.

Вместе с тем ювелирные украшения как объекты ювелирного искусства имеют некоторые ограничения в свободе творческих проявлений, что обусловлено такими обстоятельствами, как фактор масштабности (соблюдения антропометрических размеров человека), функциональность, взаимосвязь с конструкцией.

Миниатюрность и изящность изделий, предполагающие высокое качество, мастерство исполнения и творческий подход, также создают технические трудности.

Многие ювелирные изделия имеют тактильный контакт с телом человека, что предъявляет особые требования к применяемым материалам по медицинским показаниям.

Ювелирные изделия имеют психологическую ассоциативность восприятия. Они созерцаются не абстрактно, а в связи с окружающей средой. Их используют в соответствии с личностными качествами, сложившимися стереотипами, традициями, поверьями или модными тенденциями. Различные поверья связывают со знаками Зодиака. Психологические ощущения вызывают цвет и фактура материала, при-

давая символичность и ассоциативность, например янтарь и сердолик символизируют солнце, тепло, слоновая кость – север, аквамарин – море.

Ювелирное искусство сочетает в себе декоративное искусство и достижения современной техники и технологий. Так, в ювелирных изделиях широко применяют заимствованные из других видов искусств технологии живописных эмалей, пластики художественного литья, орнаментальной резьбы и т.д. Эти достижения техники позволили сделать производство уникальных изделий массовым.

Главной задачей ювелирного искусства является не столько отражение, сколько преобразование реальности. При этом основной целью дизайнера становится материализация идей задуманного образа изделий, осуществляемая путем анализа композиции, поиска выразительной пластики, выбора цвета и т.д. Все виды произведений искусства имеют названия, несущие основной концептуальный смысл художественной идеи. Поэтому произведение ювелирного искусства, как правило, имеет точное и образное название, отображающее смысл авторской идеи и его видение.

Ювелирное искусство развивается по двум направлениям. Первое направление ставит це-

лью создание высокохудожественных изделий выставочного, эксклюзивного характера, символизирующего ценности высокого искусства. В таких работах полностью воплощается авторский замысел. Второе направление обусловлено необходимостью тиражирования модели в серийном производстве.

Ювелирные изделия, как и все прочие произведения искусства, соответствуют стилевым направлениям определенной исторической эпохи и имеют общие тенденции и закономерности развития. Прослеживается тесная взаимосвязь стилей в архитектуре, монументальном и декоративно-прикладном искусстве. Стилиевое решение композиции позволяет ярче выразить идеи автора в образности предмета, в утверждении новых идеалов.

Взаимосвязь с модой является еще одним важным фактором развития ювелирного искусства. Влияние моды ощущается непродолжительное время и связано с восприятием тех или иных материалов, цветов, сочетаний форм и т.д. Существуют определенные закономерности циклического возникновения и развития моды, которые должны быть учтены при создании новых образцов ювелирных украшений.

ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ювелирные изделия могут иметь функциональное или декоративное назначение в качестве украшений, предметов быта и культа. Ювелирные изделия классифицируются по следующим признакам:

- виду применяемых материалов;
- функциональному назначению;
- технологическим признакам;
- виду декоративного оформления.

По **виду применяемых материалов** и их стоимости ювелирные изделия подразделяются таким образом:

1) изделия из драгоценных металлов с применением вставок или без них. Они могут быть изготовлены с использованием драгоценных и недрагоценных камней и других материалов природного или искусственного происхождения. К ним относятся также памятные, юбилейные и другие знаки, медали (кроме наград), ордена и т.д.;

2) ювелирная галантерея – изделия из недрагоценных материалов и сплавов с покрытием из драгоценных металлов; могут иметь вставки;

3) металлическая галантерея – изделия, изготовленные из недрагоценных материалов со вставками или без них;

4) камнерезные изделия и украшения из камня – декоративные или художественные поделки из цветных или ювелирных камней с применением металлов, других материалов или без них.

По **функциональному назначению** ювелирные изделия делятся:

1) на предметы личных украшений: украшения для головы, рук, ног, нашейные украшения, аксессуары одежды и т.д.;

2) предметы для туалета: пудреницы, зеркала, флаконы и т.д.;

3) предметы для сервировки стола: ложки, вилки, ножи, сахарницы, различная посуда и т.д.;

4) предметы культового обряда или церковная утварь: кресты, крестики, кадила, оклады для книг и икон, подсвечники и т.д.;

5) часы и принадлежности к ним;

6) письменные принадлежности: письменные приборы, визитницы и т.д.;

7) принадлежности для курения: портсигары, пепельницы и т.д.;

8) декорированное оружие: сабли, пистолеты, ножи и т.д.;

9) призы, кубки и прочие награды из драгоценных металлов.

По **технологическим признакам** ювелирные украшения подразделяются:

1) на литые;

2) штампованные;

3) филигранные;

4) монтировочные (с помощью пайки).

Такое деление условно, так как в ювелирных изделиях эти методы могут сочетаться друг с другом.

По **виду декоративного оформления** ювелирные изделия могут быть с эмалью, чернением, гальваническим покрытием, гравировкой и т.п.

Ювелирные изделия или их элементы могут иметь разные художественные образы:

□ геометрические (от греч. γῆο – земля и μετρεῖω – мерить), состоящие из линий, точек и схематических фигур;

□ зооморфные (от греч. ζῷον – животное и μορφή – вид, образ), подобные представителям животного мира;

□ фитоморфные (от греч. φῑτῶν или φῑτῶνα – растение, побег, отпрыск и μορφή – вид, образ), содержащие элементы растительного мира;

□ антропоморфные (от греч. ἄνθρωπος – человек и μορφή – вид, образ), т.е. человекоподобные;

□ космоморфные (от греч. κόσμος – космос, вселенная и μορφή – вид, образ), заимствованные из предметной среды окружающего мира;

□ идиоморфные (от греч. ἴδιος – свой, особенный и μορφή – вид, образ), имеющие вид предметов, которых нет в природе или в предметной окружающей среде;

□ графоморфные (от греч. γράφω – пишу, записываю и μορφή – вид, образ), содержащие буквы, слова или предложения;

□ включающие элементы религиозной тематики.

Ювелирные изделия должны соответствовать общим техническим условиям (ТУ) и стандартам (ГОСТам, ОСТам). Для изделий серийного производства предварительно со-

ставляют техническое описание, а для изделий единичного производства используют рисунок, эскиз, фотографию, авторский образец. В ювелирных изделиях допускается незначительное варьирование элементов композиции, росписей, другой художественной отделки при сохранении сложности рисунка и высокого качества исполнения. В изделиях из драгоценных металлов разрешается применение деталей из недрагоценных металлов, если они скрыты внутри конструкции или по техническим причинам не могут быть изготовлены из драгоценных металлов.

ГЛАВА 4. ЭВОЛЮЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КОСТЮМА

Рассматривая эволюцию ювелирных украшений и ювелирного искусства в целом на протяжении всех исторических этапов развития человечества, можно проследить, как изменялась роль украшений в формировании костюма. Украшения, возникнув в древние времена, претерпели эволюционное изменение по ассортименту, видам, форме, применяемым материалам. Одной из основных предпосылок возникновения украшений из благородных металлов на ранней стадии истории человечества стало социальное неравенство и классовое разделение общества. В настоящее время актуальность украшений как атрибута костюма особенно возросла благодаря либерализации общественных отношений, развитию коммуникативного общества и растущей свободе самовыражения. В функциональной структуре современного костюма украшения стали одновременно и формообразующим, и стилеобразующим элементом. При этом в костюме современного человека можно встретить как традиционные украшения всех видов и форм, так и украшения с новаторскими и неожиданными решениями, диктуемыми модой, появлением новых материалов и новых технологий производства.

С ранних этапов развития человечества сформировались две группы украшений:

1) нательные украшения, являющиеся дополнением к костюму (ожерелья, браслеты, серьги, диадемы, перстни);

2) украшения, включенные в конструкцию одежды, дополняющие ее или закрепляющиеся на ней (оплечья, кружево, фибулы, пояса, броши, зарукавья, дробницы).

В костюме древних культур украшения несли по большей части знаковую нагрузку, а функциональные металлические элементы часто являлись амулетами. В одежде Древнего Египта

украшения изобиловали изображениями священных животных и богов, являлись «духовной» составляющей и как бы приближали человека к божественному миру. Именно в Древнем Египте еще в период раннего развития человечества возникли все основные виды традиционных украшений: перстни, броши, серьги, ожерелья, браслеты и диадемы.

В античной Греции наряду с перечисленными видами украшений из металла появились новые виды украшений – фибулы и булавки, которыми не только закалывали одежду, но и прикрепляли на плечах ожерелья, превращая их в нагрудное украшение.

В Древнем Риме украшения приобрели специфический отпечаток имперской культуры, отразившийся в формах, видах и техниках исполнения. Стремление римлян отметить наградами военачальников и должностных лиц, а также победителей состязаний выразилось в виде венчания золотыми и серебряными лавровыми или оливковыми венками. В период Римской империи венки превратились в диадему – обруч делался из золота, украшался драгоценными камнями, жемчужинами и стал вскоре символом императорской власти.

Средние века условно называют периодом «полихромного» стиля. В это время произошли принципиальные изменения в составе и стиле украшений. Изделия менялись в композиционном плане и конструктивно становились все более совершенными. В Европе ювелиры создали своеобразный стиль, в котором нашли отражение достигнутые результаты в технике исполнения, декоративном оформлении, создании все новых орнаментальных мотивов. В украшениях из золота и серебра умело сочетались вставки из самоцветных камней. В Средневековье ювелирное дело достигло небывалого со-

вершенства. Возникли разнообразные виды украшений, такие, как кованые сетки для волос, отделанные камнями в оправе, браслеты, оправы-замки для кошельков, металлические подвески к платью, кольца с крупными камнями, пряжки для поясов, застежки типа броши, фигурные цепи-кольца и подвески к ним, обручи для прически.

В costume эпохи Возрождения и Нового времени усиливается роль украшений из драгоценных металлов и камней. С середины XVI в. Франция становится законодательницей моды в области костюма во всей Европе. В период правления «короля-солнца» Людовика XIV появились золотое и серебряное шитье, большие металлические пуговицы, в изобилии украшавшие кафтаны и платья.

Во второй половине XVII в. проявился большой интерес к классическому античному миру и эпохе ранней европейской истории, вызванный сенсационными раскопками городов Помпеи и Геркуланума. Была воссоздана культура классицизма, отразившаяся в архитектуре и искусстве, в моде и художественном ремесле.

На эволюционное развитие видов и форм украшений западноевропейского костюма XIX в. оказали влияние наполеоновские войны. Многочисленный офицерский состав в большинстве европейских государств занимал в этот период центральное место и в светском обществе и при дворе. Кроме военно-полевой формы существовала парадная и бальная офицерская форма, которая сверкала наградами, кокардами, обильной золотой вышивкой и пышными эполетами. Для каждого придворного чина при Наполеоне Бонапарте был разработан определенный костюм, имевший отделку, регалии и аксессуары из драгоценных металлов.

В 20–30-х гг. XIX в. в Европе проявился интерес к Средневековью. В середине XIX в. пережил новое рождение стиль рококо. В этот период украшения разделялись на парадные и обычные. Парадные указывали на состоятельность владельца и состояли из больших парюр (наборов ювелирных украшений с многочисленными камнями, выполненных в едином художественном стиле), гребней, серег, ожерелий или колец, браслетов, колец, брошей, пряжек. Обычные украшения включали в себя малые парюры для визитов и небольших приемов дома (серьги, броши, кольца, браслеты, цепочки). Вместе с тем широко были распространены и недорогие украшения из цветного

бисера, никеля, вороненой стали, оксидированного серебра, серебра с эмалью и мелким жемчугом. В это время стили европейского искусства дополнились и обогатились благодаря влиянию искусства Китая, мотивов арабско-исламского искусства, форм и орнаментики Индии и Японии. Все это вместе взятое способствовало изучению и поиску новых актуальных направлений, постоянному изменению форм украшений.

Последнее десятилетие XIX в. отличается сосуществованием различных стилей прошедших времен и различных культур. Данный период характеризуется рождением во Франции нового искусства, которое отражается в основном в передаче форм природы, орнаментальном изменении мотива и образа. Возникает стиль модерн и украшения в этом стиле. Родоначальником стиля модерн в искусстве украшений считается Рене Лалик, смелые решения которого оказали сильное воздействие на развитие ювелирного искусства. Многие из созданных им украшений выполнены безупречно и являются предметом гордости мировых музеев.

На протяжении длительного периода вплоть до XIX в. развитие костюма и аксессуаров к нему происходило эволюционно, однако начиная с XX в. происходит ускоренное развитие костюма, вызванное научно-техническим прогрессом, бурным ростом промышленности, либерализацией и активной феминизацией общества. Костюм современной женщины стал более экспрессивным, откровенным, экстравагантным, что не могло не отразиться на форме и характере украшений. Многие из них продолжали сохранять свои традиционные виды, но создавались уже с учетом требований современной моды, новых технологий и новых материалов.

В 60–70-х гг. XX в. в мир моды врываются новые идеи с улиц, возникают различные молодежные течения. Среди них наиболее ярко проявились такие субкультуры, как хиппи, флипперы, панки и т.п., провозглашающие отрицание традиционности в поведении и одежде, проявляющие повышенный интерес к разнообразным новинкам. Модными становятся потертые майки и штаны, «ирокезы» на голове, пирсинги, замки и цепи, амулеты. Волнообразно возникают, оставляя след в истории ювелирного искусства, другие новые молодежные субкультуры, которые получили широкое распространение (рокеры, металлисты, готы) и неотъемлемой частью одежды которых стали

агрессивные украшения и металлические детали одежды (цепи, пряжки, браслеты с шипами, металлическая клепка по черной коже и пр.). Подобные тенденции не оставили без внимания известные кутюрье при демонстрации на мировых подиумах.

В современном костюме все более возрастает значение украшений как стилеобразующих элементов. Если в историческом костюме они существовали и развивались в рамках общего эволюционного процесса, меняя свою форму и назначение в соответствии со сменой исторических стилей, то в современной моде украшения позволяют как автору, так и потребителю свободно видоизменять структуру костюма в соответствии со стилевыми особенностями.

Начало XXI в. характеризуется крайней изменчивостью моды в одежде и стремлением к смешению стилей. В дизайне костюма проявляются игра на контрастах, сочетание различных элементов костюма, выполненных в разных стилях, использование всевозможных металлических украшений в качестве акцентов, а также другие приемы, способствующие приданию костюму гармоничного или гротескного образа.

История костюма показывает, что ощутимые сдвиги и изменения стилей всегда происходили при соприкосновении, а иногда и столкновении и проникновении различных культур и традиций в устоявшуюся систему уже существующих культур. Примером служит византийское влияние на русскую культуру, увлечение искусством Японии и т.д. В первом десятилетии XXI в. становится заметным сильное влияние на европейскую моду восточной культуры и культуры некоторых этнических групп. Например, в коллекциях современных костюмов дома моды «Кристиан Диор» прослеживается интерес к африканскому этническому стилю, основными декоративными доминантами которого служат великолепные композиции из украшений, бисера, металлических пластинок, блесток, фольги.

Украшения и различные аксессуары в современной моде являются важнейшими формообразующими элементами костюма, создающими единый образ всей коллекции. В коллекциях многих домов моды нателные украшения становятся элементами платья. И вполне закономерно, что объекты ювелирного искусства все более подвержены влиянию моды.

Существенный интерес к применению металлических деталей и украшений проявляют и многие российские кутюрье. Тема металла в костюме раскрывается в творчестве Валентина Юдашкина, Вячеслава Зайцева, модельеров Ларисы и Павла Ткаченко. Сочетание ткани с массивными металлическими поясами, браслетами, ошейниками, деталями обуви и головными уборами позволило создать спектр самых различных образов.

Значительное влияние на современную моду костюма и аксессуаров к нему оказали такие течения в искусстве, как экспрессионизм и сюрреализм. Экспрессионизм дал толчок экспериментам при работе над цветом и формой костюма, в котором изображение действительности деформируется ради усиления выразительности идеи. Сюрреализм позволил обогатить современное искусство психологическими экспериментами на базе физиологических восприятий и других неисследованных и малоизвестных проявлений психики. Одним из примеров может служить экспрессивная коллекция российского дизайнера Кати Леонович, в которой использована оригинальная бижутерия в виде металлического носа, лба, браслета-пальца.

Новое качество украшений в формообразовании современного костюма выражается в том, что внутри отдельно взятого костюма они нередко становятся «мобильными» как по характеру и месту ношения, так и по самому факту использования. Этой цели служат новые виды украшений – трансформеры. Многие из исторически сложившихся форм украшений служат основой для создания различных модификаций с иными функциональными и декоративными свойствами.

ГЛАВА 5. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ

В художественном образе тесно переплетаются исторические, этнические, региональные и индивидуальные особенности, образуя новые видения, новые идеалы. Искусство каждой эпохи связано с историческими условиями, национальными культурами, уровнем художественной жизни общества. В каждом историческом периоде один из видов искусства становится главным, выражая в наибольшей мере тенденции этого времени. Культуры одной или нескольких стран и новые идеалы, художественно выраженные в произведениях искусства, становятся на данном этапе истории передовыми.

Такое концентрированное умение отразить суть эпохи в образах можно представить как понятие «стиль» (от греч. *stylos* – палочка, стерженек для письма). Существует различная трактовка понятия «стиль». Стиль – «устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства...» [93, с. 10]. Под стилем понимается развитие художественных форм и средств выражения, которые отвечают идеалам определенной эпохи и содержат соответствующую этому периоду эстетику.

Стилей в искусстве множество. Они образуются из индивидуальных стилей, связанных с персональной деятельностью видных архитекторов, художников. Возникновение и развитие стилей можно представить как непрерывный художественный процесс, протекающий во времени. Изменения стиля связаны с большими идейными переменами в обществе и происходят, как правило, в течение длительного исторического периода. Возникающие стили не имеют четких границ, плавно переходя один в другой. Различные виды искусства – архитектура, живопись, скульптура, графика, оформление интерьера, мебели, металла и стекла, орнаментальное искусство, ювелирное искусство имеют схожие законы формообразова-

ния и подчиняются единым законам построения. Им присущи общие черты и манеры, способы выражения.

Названия художественных стилей часто образовывались по именам правителей (стиль Людовика XIV, екатерининский классицизм и т.д.), национальным признакам (русский ампир, французский ренессанс и пр.), географическим признакам (венский модерн), месту и материалу производства художественных изделий (лиможские эмали) и т.д.

Среди множества общих определений и понятий в искусстве следует выделить следующие важнейшие определения.

Цивилизация – установившийся технологический, политический, экономический порядок. Развитие и смена цивилизаций соотносятся с ростом средств производства, а также с изменением технологий коммуникаций, технологии власти [103, с. 247].

Историческая эпоха – это определенный этап развития человечества, который характеризуется общностью философских, религиозных и политических идей, научных представлений, психологических особенностей, этнических и моральных норм, эстетических критериев жизни. К историческим эпохам относят первобытную эпоху, эпоху Древнего мира, Античность, Средние века, эпоху Возрождения, Новое время. Каждая эпоха имела циклы жизнедеятельности, т.е. сроки зарождения, юности, зрелости и старости.

Каждой исторической эпохе соответствовали определенные исторические типы культур. Выделено девять исторических культур – *египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко-римская, византийско-арабская, западноевропейская, русская и культура майя*.

Архетип – это прообраз, изначальная идея, формирующая творческую активность воображения. Эпохе древних культур соответствовал наивно-натуралистический синкретичный тип

мышления (синкретизм – соединение, неразвитое состояние каких-либо явлений). Архетип в эпоху греко-римской классики – это рассудочный, рационально-идеализирующий тип мышления, в эпоху Средневековья – иррационально-мистический, в эпоху романтизма – иррационально-идеализирующий; академизм связан с консервативным художественным мышлением, а модернизм – с нигилистическим. Эта главенствующая – тип мышления – и определяет основные направления стилей в историческую эпоху.

Культура – это социальная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создаваемых людьми знаковых сред [103, с. 234].

Искусство – это сфера духовно-практической деятельности людей, направленной на художественное достижение и освоение мира. Подлинные произведения искусства, возникающие в процессе художественного творчества, должны иметь общественно значимый смысл, определенную эстетическую ценность, новизну и оригинальность.

Художественное направление – понятие, образованное из типичных для определенной эпохи признаков, из своеобразных способов художественного мышления. Содержание художественного направления эпохи выражает идеалы, к которым стремятся люди, а не фактическое их представление.

Тенденция – это направление в движении или развитии, направленность во взглядах или действиях, разнообразные стремления или намерения.

Несмотря на существующую сложность комбинаций идей, в искусстве главенствуют две противостоящие тенденции, дополняющие друг друга – классицизм и романтизм. **Классицизм** выражает стремление к устойчивым, традиционным основам бытия. **Романтизм** содержит в себе глубоко личное, субъективное переживание, стремление к недостижимому идеалу. Романтическое чувство вне времени ищет самовыражение в философских размышлениях о жизни, лирических воспоминаниях, восприятии природы, изображении таинственных пейзажей.

5.1. Краткая история стилей в искусстве

Ювелирное искусство находится в тесной взаимосвязи с ведущими стилями различных прикладных видов художественного творчества. Вместе с тем ювелирному искусству присущи свои характерные черты. На облик ювелирных изделий влияет ряд взаимозависимых факторов, среди которых:

- социальная структура общества;
- интерьер и костюм;
- уровень технического развития;

- вид используемого материала.

В ювелирном искусстве, как и вообще в искусстве, различают следующие исторические этапы [93]:

- искусство Древнего мира;
- античное искусство;
- искусство Средних веков и эпохи Возрождения;
- искусство Нового времени;
- современное искусство.

5.1.1. Искусство Древнего мира

Древнейшие цивилизации возникали начиная с IV тыс. до н.э. на территориях Передней Азии и Северо-Восточной Африки (Египет, Вавилония, Шумер, Ассирия, Урарту). Среди кочующих племен здесь образовывались первые рабовладельческие государства. Каждый царь объявлял себя сыном бога и стремился увековечить свое имя, воздвигая грандиозные сооружения и храмы богов.

Искусство Египта. Цивилизация Древнего Египта охватывает V–I тыс. до н.э. Она связана

с переходом от каменных орудий труда к бронзовым. В V в. до н.э. научились перерабатывать медь, а в период Среднего царства стали доставлять из Азии олово и сплавлять бронзу, которая имела лучшие свойства, чем медь. В это время шел процесс активного освоения ремесленниками новых профессий. На рельефных изображениях периода Нового царства запечатлены образы различных ремесленников: резчиков по камню и дереву, ювелиров, гранильщиков, столяров, гончаров. Были освоены методы

обработки кожи, дерева, найдены способы получения фаянса с покрытиями глазури синего и зеленого цвета, затем стекла в качестве декоративного материала.

На заре египетской цивилизации народ расселился в двух обширных зонах: в Верхнем Египте и плодородном Нижнем Египте. Верхний и Нижний Египет постоянно воевали между собой, и только фараону Нармеру удалось объединить их, одержав победу над северянами.

Искусство Древнего Египта возникло из идеи вечной жизни, оно исполнено глубокого, жизнеутверждающего смысла. Искусство Египта отличает оригинальная архитектура подчеркнута геометрических форм, канонизация простых изображений на плоскости. Материалом для воплощения художественных образов служил камень: гранит, базальт, диабаз, известняк. Каменная кладка была основана на конструкции, состоящей из простых колонн и горизонтальных плит перекрытия грандиозных размеров.

Египетское искусство – это обобщенное наименование различных художественных стилей и тенденций. Оно возникло в конце IV тыс. до н.э. и делится на три периода:

1) *искусство Древнего царства* (2900–2270 гг. до н.э.) – характеризуется началом бронзового века и периодом строительства пирамид;

2) *искусство Среднего царства* (2100–1700 гг. до н.э.) – связано с периодом строительства многоколонных храмов, подземных гробниц с настенными росписями;

3) *искусство Нового царства* (1555–1090 гг. до н.э.) – связано с периодом «империи» со столицей в г. Фивы. Это время строительства пещерных храмов и высших достижений скульптурного портрета.

Искусству Древнего Египта отводилась важная роль – дарить бессмертие, быть прямым продолжением жизни.

Главной особенностью этой исторической эпохи являются египетские пирамиды, которые строго подчинялись математическим пропорциям и прошли эволюцию от ступенчатой и прямоугольной в плане к идеальной. Самое грандиозное сооружение расположено в Гизе (Древнее царство IV династии). Пирамида стала символом вечности и гармонии абсолютного покоя. Другим характерным сооружением этой эпохи является колонный ордер, в котором форма, толщина и расстояние между колонна-

ми создавали особые психологические ощущения сплошной стены.

В письменности Египта первоначально использовалась пиктограмма, т.е. рисуночное письмо, а в дальнейшем появилось иероглифическое письмо.

Характерной особенностью египетского искусства являлись декоративность, плоскостность изображения рельефов, использование приемов «проекционного смотрения», искусное применение цвета. Для усиления декоративности использовались яркие цвета, сочетающиеся с позолотой. Интерьеры покрывались росписями, глазурью. В основе всего лежали канонические принципы системы, эстетики, стиля.

Культовые сооружения Египта были декорированы скульптурными изображениями богов, многие из которых имели лик зверей: покровитель Анубис имел голову шакала, бог войны Сехмет – львиную голову. Обожествлялось солнце, которое изображали то в виде шара с крыльями, то в виде сокола и т.д. Покровителем богов и фараонов был бог солнца Ра. Его изображали человеком с головой сокола и называли дневным солнцем. Утренним солнцем называли бога Хепри, у которого вместо головы – большой жук. Жук скарабей, держащий в лапках диск солнца и, подобно солнцу, проходящий ежедневно свой путь по небосклону, тоже символизировал бога Хепри и вечную, как солнце, жизнь. Солнечным божеством, побеждающим силы мрака, был бог света Гор с головой сокола. Его символ – солнечный диск с распростертыми крыльями.

Искусство Древнего царства – это египетская классика. Ее характеризуют такие черты, как монументальность, торжественность, ритмичность. Большое развитие в этот период получает скульптурный портрет. Ведущая роль принадлежит архитектуре, тесно связанной с культом мертвых. Гробницы состояли из двух частей, соединенных вертикальной шахтой: наземной и подземной, погребальной, камеры с несколькими помещениями. Внутренние стены украшались росписями и рельефами с изображениями богов, фараонов, животных, растений и орнаментов. Внутри гробницы украшались скульптурами. В погребальную камеру вел коридор. Его угол наклона равнялся углу, под которым была видна Полярная звезда, куда, по представлениям египтян, отправлялись души умерших. Чтобы обеспечить умершему счаст-

лившую загробную жизнь, в погребальную камеру складывалось все необходимое в земном быту.

Храм царицы Хатшепсут относится к полускальным храмам. Он имеет три террасы, соединенные одной линией восхождения. Залы украшены живописью и скульптурами, пол выстлан золотыми и серебряными пластинами. Луксорский храмовый комплекс состоял из грандиозных дворцов и великолепных храмов, перед которыми находились два обелиска, четыре статуи и два гранитных колосса, изображавших сидящего фараона Рамзеса II.

Число пирамид в Египте превышает 90. Все они ориентированы по сторонам света и имеют правильную четырехгранную форму, символизирующую вечность. Среди сохранившихся пирамид самая высокая – пирамида Хеопса (146 м), простоявшая 45 веков. Широкую известность получила обнаруженная в 1922 г. археологом Картером гробница фараона Тутанхамона, похороненного в Долине царей (рис. 5.1, цв. вкл.). Пирамиды вобрали в себя лучшие достижения египетской цивилизации в области строительной техники и архитектуры, математики и астрологии, письменности, изобразительного искусства.

В этот период формируется основной перечень украшений: браслеты, кольца, серьги, ожерелья, диадемы, символы власти, парадное оружие (рис. 5.2, цв. вкл.). Были освоены методы обработки металла и полировки камней, изобретены стекло, фаянс и эмаль, заложившие основу ювелирного искусства, сложился принцип полихромного сочетания материалов, разработаны геометрические и растительные орнаменты, приемы изобразительных средств.

Одной из важнейших особенностей египетского искусства является каноничность. Египетский стиль сохранял свои оригинальные черты на протяжении многих веков. В начале XIX в. египетский стиль был возрожден в искусстве французского ампира, а затем заимствован русским ампиром. Стилизованный «под Египет» декор был неоднократно использован в ювелирном искусстве в работах известных ювелирных компаний.

Искусство Передней Азии. Месопотамия (Двуречье) была одним из центров древнейшей цивилизации. В нее входили страны Передней Азии с разноплеменным населением: Шумер, Вавилония, Ассирия, Сиро-Финикия, Палестина, государство Урарту.

В искусстве Двуречья IV–III тыс. до н.э. наиболее яркой являлась культура **шумеров**. Архитектура была главным видом искусства и имела характерные для шумеров черты. К произведениям искусства относятся храмы божествам, скульптуры малых форм, изображения людей и животных. Наибольшего расцвета шумерская культура достигла в XXIII–XXI вв. до н.э. Скульптуры того времени имеют хорошее анатомическое строение, в них выражено стремление передать возраст. Находки драгоценных изделий из царских гробниц включают золотые и серебряные статуэтки, посуду, оружие и инкрустированные ювелирные украшения, демонстрирующие высокое мастерство ремесленников древней цивилизации. Шумерские ювелиры в совершенстве владели техникой обработки золота и серебра, умели сплавлять металлы, чеканить, ковать, инкрустировать цветным камнем, украшать зернью и филигранью.

В первой половине II тыс. до н.э. центром культуры становится **Вавилон (Врата бога)**, с которым в этот период также связана культура Закавказья. В Вавилоне развивается клинопись, математика, медицина. Свидетельством культуры Вавилона являются памятники, фигуры на рельефе, дворцы.

Ассирия стала ведущим государством в I тыс. до н.э. Искусство Ассирии имело более светское назначение, хотя и было связано с религией. До нас дошли постройки дворцов царей, скульптуры из алебаstra, рельефы, роспись.

В VII–VI вв. до н.э. Вавилон снова занимает ведущие позиции. Новый Вавилон имел сложную планировку. Среди известных памятников Нового Вавилона можно назвать Ворота Иштар, Вавилонскую башню – главное святилище Вавилона, отделанное снаружи голубым кирпичом, золотую статую бога Мардука, дворец Навуходносора II и др.

В целом искусство Двуречья создало ценности общемирового значения, которые стали основой для развития искусства Древней Эллады.

Иран («страна ариев»), завоевавший огромную территорию в VI–IV вв. до н.э., стал известен благодаря дворцовой архитектуре, пышным декоративным оформлениям, изобразительному искусству.

Наивысшего могущества государство Ахеменидов достигло в V в. до н.э., когда в его состав входили Мидия, Армения, Ассирия, Вавилония, Сирия, вся Малая Азия, Египет, а также Средняя Азия. Границы государства распро-

странялись до пределов Индии. Ахеменидское искусство отличалось неповторимой самобытностью. Для многих предметов ювелирного искусства характерна своеобразная пластичность исполнения (например, ритон – иранский сосуд для питья, изготовленный в форме рога животного). В период Сасанидов (224–651 гг. н.э.) высокого подъема достигло прикладное, в том числе ювелирное искусство. Для знати изготов-

ливались разнообразные изделия из золота и серебра: украшения с гравированными изображениями животных, чудовищ, сцен охоты, а также блюда, чаши, кувшины и пр.

Техника исполнения включала чеканку и литье, гравировку, инкрустацию металла в металл, басму, эмаль, чернь, обработку драгоценных камней – рубинов, изумрудов, жемчуга, бирюзы.

5.1.2. Античное искусство

Античность – это история Древней Греции и Древнего Рима, охватывающая период с III тыс. до н.э. до V в. н.э. Античный мир явился колыбелью европейской культуры и цивилизации.

Ранним этапом античного искусства **Древней Греции** считается крито-микенская культура, возникшая в конце III – середине II тыс. до н.э. на острове Крит, а позже в городе Микены.

Греческая архаика (ранний этап в развитии) впитала в себя черты крито-микенской культуры и следы влияния соседних восточных культур. Это был период образования рабовладельческих городов-государств и расцвета художественных ремесел.

Классическое искусство отличается слиянием жизнеподобия и рациональной конструктивности. Античную культуру называют также классической (т.е. образцовой), отсюда и название стиля – **классицизм**. Развитию античной культуры способствовало географическое расположение страны, благоприятное для информационного обмена, защиты и развития. Архитектура Греции отличалась рациональной конструктивностью. Примером тому – образы колонн как символ своеобразной силы. Выделяют три типа колонн: дорический, ионический и коринфский. Строения архитектуры создают ощущение тектоничности и пластичности, а скульптуры рассматриваются в сочетании с архитектурой, росписью, глиптикой. Во всем ощущается поиск гармонии и художественного осмысления. Примером может служить Акрополь – большой холм, возвышающийся над городом и венчающийся храмами. Самым большим сооружением является Парфенон – храм, посвященный Афине-Парфенос.

В ювелирном искусстве этого периода используются техника кованого золота, одновременное применение чеканки, филигрании, грануляции, насечки, гравировки, перфорирования

и штамповки. Особо выделяются изделия с матовым блеском кованого золота, а также выполненные в технике дифовки (рис. 5.3, цв. вкл.).

В 336 г. до н.э. к власти пришел Александр Македонский, создавший огромную империю, в состав которой входили Малая Азия, Сирия, Египет, Месопотамия, Персия, Афганистан и земли до долины Инда. Период, начавшийся после смерти Александра в 323 г. до н.э. и продолжавшийся до завоевания эллинистического Египта Римом в 30 г. до н.э., принято называть эпохой эллинизма. Для эллинистической культуры характерными признаками становятся изображение одухотворенного человеческого тела, а также рационализм, который заключается в преобразовании чувственного в осмысленное. Это означает, что все явления и предметы должны быть проанализированы, объяснены, т.е. иметь логическое обоснование.

В живописи античные художники пользовались всего четырьмя цветами красок: желтым, красным, белым и черным, поскольку голубой и зеленый цвета всегда были в изобилии в окружающей их естественной природе (небо, море). Во всех работах проявляются симметрия и геометризация. Античная скульптура также имеет выраженную геометричность. В основу построения форм положено использование квадрата как наиболее четкой геометрической фигуры. Античная культура заложила основы для будущей европейской рациональности.

Изделия из металла, украшения в этот период отличаются большим разнообразием и смешением стилей с привнесением новых мотивов. Серьги в виде ладьи заменяются круглыми, плетеными, полыми. Их украшают вставками из камней: сердоликом, гранатами, изумрудами, аметистами. В ювелирном искусстве стали применять фаянс, стекло, использовать технику

филиграни и зерни. Ювелирное искусство развивается на основных стилевых принципах скульптуры и барельефов: рельефная чеканка и литье; в камне – углубленные блестящие рельефы, которые особенно эффектны в слоистых агатах. Изображения приобрели геометрическую правильность очертаний, ритм орнамента, ажурность подвесок. Везде ощущается логичность и ясность композиций. Золотые предметы выражают пластику металла, легкость филигранны, фактурность чеканки и зерни.

Дальнейшее развитие античное искусство Греции получило в произведениях *Древнего Рима*, где традиции греческого искусства нашли широкое применение по всей территории Римской империи. Падение Карфагена в 146 г. до н.э. стало переломным событием: с этого момента Рим завладел Грецией. Римляне переняли греческую культуру, которая достигла необычайного расцвета.

Этрусское искусство (VII–III вв. до н.э.) отличается высокой степенью сложности и изысканности. Этруски – древние племена, населявшие в I тыс. до н.э. северо-запад Апеннинского полуострова и создавшие развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на нее большое влияние. Этрусские аристократы носили ювелирные изделия и приобретали предметы роскоши из стекла, фаянса, янтаря, слоновой кости, драгоценных камней, золота и серебра. Самыми важными местными изделиями были фибулы, изготовленные из бронзы, золота, серебра и железа. Изделия из золота и бронзы получали литьем, ковкой, обрабатывали чеканкой, гравировкой, филигранью, грануляцией и другими приемами (рис. 5.4, цв. вкл.).

В искусстве периода Римской республики доминируют рельеф, портрет. Распространяется мода на кулоны, сделанные из монет.

Искусство Римской империи отличается большими достижениями в области декоративного искусства.

Римское искусство характеризуется сочетанием величия, значительности, помпезности и грубой простоты. Это относится к таким архитектурным сооружениям, как стадионы, театры, цирки, фонтаны и пр. Римская архитектура грандиозна, весьма эффектна и по своей инженерно-строительной технике уходит далеко вперед от простой балочной конструкции греческого храма: в ней появляется конструкция сводов. Многие из построек утвердились в ми-

ровой архитектуре: это тип базилики со сводчатыми перекрытиями, мощные акведуки – многоярусные каменные мосты, несущие водопроводные трубы, пышные триумфальные арки, воздвигнутые в честь военных побед, а также величественные дворцы и храмы. К 80 г. н.э. был построен Колизей – амфитеатр для гладиаторских боев и других зрелищ, а в 126 г. воздвигнута купольная ротонда Пантеон – «храм всех богов».

Римляне еще более усилили декоративную сторону искусства. Римская скульптура, рельефы отличаются натурализмом, наполняются объемом. Высокого уровня достигло портретное искусство. В то же время в искусстве Древнего Рима виден поворот к схематизации и упрощению форм. Поиск новых средств выражения приводит к тому, что целостность и гармоничность восприятия мира навсегда утрачиваются. Композиция состоит из нагромождения фигур, искаженных пропорций. Наблюдается усиление христианского мировоззрения, вытесняющего язычество. Главное содержание, отличающее римскую культуру, заключается в том, что она обращена к внутреннему миру человека.

В ювелирном искусстве в этот период формируются и воплощаются основные идеи о красоте. Ювелирное искусство расширяется и развивается на основных стилевых принципах структуры и барельефа. В технике исполнения распространены рельефная чеканка и литье металла, блестящий барельеф в камне. Композиция дополняется цветным орнаментом и эмалью. Популярными в Риме становятся кольца, перстни, печатки, причем первоначально обручальные кольца были из железа, так как носить изделия из золота запрещалось. Драгоценные камни в изделия не вставлялись. Многие кольца служили в качестве личных печатей и символов принадлежности к той или иной профессии (рис. 5.5, цв. вкл.).

Византия возникла на территории Восточной Римской империи, которая образовалась в IV в. в результате распада Римской империи на две части. Столицей Восточной империи стал Константинополь. На заре Средневековья Византия была единственной хранительницей эллинских культурных традиций, являя собой сложный сплав культур, обогащенных элементами искусства Египта, Сирии, Ирана. Византия преобразовала наследие этих культур, создав свой художественный «ортодоксально-

христианский» стиль, в котором слиты два начала: пышная зрелищность и утонченный спиритуализм. Этот стиль соединил блеск и парадность, золото и мрамор, красочность и сияние, гармонируя с «земным» стилем Восточной империи. Константинопольский храм Софии, построенный к 337 г., представляет собой пример блестящего зодчества византийской культуры.

Главными формами византийской живописи стали монументальная храмовая живопись (мозаика и фреска), иконы, книжные миниатюры.

5.1.3. Искусство и стили Средних веков

Средневековое искусство Европы охватывает период от падения Римской империи (476) до начала буржуазных революций XVII в. в Англии. Он длился более тысячи лет и явился самым продолжительным в истории искусств. Это был период, когда в мире господствовал феодальный строй, сменивший рабовладельческий.

В истории западноевропейской культуры эпохи Средневековья выделяют два этапа: первый – XI–XII вв., второй – XIII–XIV вв. Первому этапу соответствует романский стиль, второму – готический стиль.

Средневековое искусство включило в себя ценности античного мира, кельтского, норманнского, славянского, арабского, мусульманского искусства. Особенно сильно было влияние византийского искусства после крестового похода 1204 г. и разграбления Константинополя, когда произошло движение культуры арабов с Востока на Запад. Вершиной искусства этого периода является готика.

Главной особенностью средневекового периода становятся аскетизм и глубоко мистический, религиозный характер искусства. Основные принципы сводились к тому, что все материальное – низко, греховно, что предметом искусства должно быть только божественное, духовное начало. Подобного рода воззрения привели к дематериализации, иррациональности искусства, глубокое воплощение в котором нашли символизм, спиритуализм.

Основные стили мировой культуры зародились в различных странах Европы. Они имеют ярко выраженный персонализированный характер и связаны с творчеством известных западноевропейских и русских художников, сре-

Ее отличали высокая техника, утонченное мастерство, каллиграфическая паутинная тонкость рисунка. Больших успехов в Византии достигло искусство филигрании.

Византийский стиль был распространен далеко за пределами Византии. Многие государства, окружавшие Византию, воспринимали и впитывали в себя ее художественные традиции. Среди них Болгария и Сербия, Венеция, Армения, Грузия. Значительное влияние оказала византийская культура на художественное развитие Древней Руси.

ди которых Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.

Многие из средневековых стилей оказали большое влияние на формирование стилей Нового времени. Хронология стилей Средневековья и Нового времени представлена в табл. 5.1.

Период Средневековья характеризуется образованием в искусстве различных стилей:

- романский стиль;
- готика;
- итальянское возрождение;
- барокко;
- французский ренессанс;
- северное возрождение и др.

Ювелирные изделия этого периода отличаются сочетанием декоративных элементов, несогласованных друг с другом по композиции и цвету: эмаль, чернь, металлические рельефы и драгоценные камни. В орнаментах наблюдается разнообразие стилизованных геометрических, растительных и фигуративных мотивов с примитивным натурализмом деталей. Это характерно для романтического и готического периодов XI–XIV вв. Ювелирным изделиям XI в. свойственна простота построения форм, украшенных разноцветными камнями неправильной формы, установленными в гнездах. В них сочетаются серебро, золото, яркие камни. Изделия XIV в. выполнены в готическом стиле монументальных сооружений с высокими зубцами, напоминающими шпили соборов. Для них характерно применение цветных камней и жемчуга.

Романский стиль охватывает период, в течение которого складывается общеевропейский архитектурный стиль, внешне напоминающий древнеримский. Главной особенностью стиля

Таблица 5.1. Хронология основных европейских художественных стилей [25]

Страна	Стили						
	XV в.	XVI в.	XVII в.	XVIII в.	XIX в.	XX в.	XXI в.
Италия	Итальянское возрождение		Барокко	Рококо		Модерн	Модернизм
Франция	Французский ренессанс Школа Фонтенбло		«Большой стиль»	Рококо	Ампир	Модерн	Модернизм
Нидерланды	Северное возрождение				Романтизм	Модерн	Модернизм
Германия	Готика	Северное возрождение		Немецкое барокко	Романтизм	Модерн	Модернизм
Англия	Английская готика	Елизаветинский ренессанс		Стиль Георга I	Стиль Георга III	Викторианский стиль Модерн	Модернизм
Россия	Русский ренессанс		Нарышкинское барокко	Петровское барокко	Екатерининский классицизм		Модерн Модернизм

является открытость внешним влияниям. Наибольшее развитие стиль получил в V–VII вв. В архитектурных сооружениях воедино сливаются сторожевые башни римских военных лагерей, греческие базилики, византийский орнамент, готские шатры. Орнаменты геометризованы, схематизированы. Стилю свойственны простота, целесообразность, строгая тектоничность. В нем исключены изобразительность, праздничность, парадность. Эти черты существенно отличают данный стиль от искусства античности. Во всем видны простота, мощь, сила, ясность. В искусстве часто используются фантастические образы – сфинксы, львы, гарпии, которые в то же время лишены символического смысла. Отличительной особенностью этого периода становится рациональное мышление.

Новый взлет романского стиля пришелся на эпоху правления Карла Великого (768–814). Ремеслами в этот период занимаются в основном в монастырских мастерских, а также в среде ремесленников. Развиваются стеклоделие, витражное искусство, чеканка по металлу, резьба по слоновой кости, дереву, а также резьба по камню в виде плетеного орнамента (результат влияния арабской культуры). Получает распространение выемчатая эмаль по меди и золоту. Для художественного литья стали применять бронзу.

В романском искусстве можно выделить множество художественных школ (бургундская, саксонская, ломбардская и пр.), объединя-

ющим началом в которых были общие черты христианской идеологии.

Удивительным своеобразием отличаются костюм и украшения романского периода (рис. 5.6, 5.7, цв. вкл.). В ювелирном искусстве использовались литье, чеканка, резьба по кости, эмальерное дело. Лиможские выемчатые цветные эмали из Франции получили мировую известность. Изделия из золота и бронзы богато украшались самоцветными камнями. В целом пышность цветовых созвучий умело сочеталась с тектоническими композициями.

Готика – это художественный стиль западноевропейского искусства XIII–XV вв. Стиль возник на основе народных традиций готов (готы – группа германских племен, вторгшихся в Римскую империю в III–IV вв., которых греки называли варварами), проявился в христианском мировоззрении и был материализован в архитектуре.

Особенностью этого периода в искусстве является попытка воссоединения ярких декоративных приемов и духовности христианского мировоззрения. В период Средневековья тесно переплелись церковная и простонародная культура, языческие и христианские темы. Такое переплетение культур обусловило отсутствие единого художественного стиля Средневековья. Исключением явился готический стиль, ставший наиболее ярким среди прочих. Впервые в истории Европы для всех народов сформиро-

валось единое мировоззрение, сутью которого был символизм.

Основой готического стиля явилась архитектура, особенно церковные сооружения, в которых стремление все выше поднять своды соборов вызывало ощущение легкости каменной конструкции (рис. 5.8, цв. вкл.). Главной чертой готики стала иррациональность, основной доминантой – вертикаль. Художественный образ собора выражал мистическую устремленность души в бесконечность. Готический стиль сочетал многоцветие со скульптурой, рельефами и ажурными орнаментами, блеск золота церковной утвари – с сиянием свечей и лучей света, проходящих через разноцветные витражные стекла.

Расцвет готики привел к расцвету статуарной архитектуры с пластичными линиями, динамикой в резьбе и орнаменте. В основе орнамента используются простые фигуры – круг, треугольник. Романский шрифт меняется на готический. Декоративно-прикладное искусство повторяет в миниатюре композицию архитектуры. Развиваются светская культура, лирическая поэзия, рыцарство.

Туалеты, как женские, так и мужские, становятся более роскошными, но отличаются причудливостью на грани экстравагантности. Этой цели служит и ювелирное дело, которое занимает одно из ведущих мест среди художественных ремесел. В ювелирных украшениях готики очень сильно влияние архитектуры и религиозной тематики. В многочисленных украшениях того периода выражена форма зданий с острой конечной кровлей. К украшениям готического стиля относятся ожерелья из крупных рельефных форм, цепи с подвесками, аграфы, кольца, поясные пряжки (рис. 5.9, цв. вкл.). Особенно почитались украшения с эмалью. Огромное значение приобрели кольца: их носили в большом количестве. Они украшались крупными драгоценными камнями, которые служили оберегами.

Однако готика, быстро развиваясь, в короткие сроки исчерпала свои возможности.

В XIV–XVI вв. в европейских странах произошел величайший прогрессивный переворот, определивший конец Средневековья и начало Нового времени. С XV в. наступает эпоха Возрождения. Ее главной особенностью является гуманистическое мировоззрение и стремление к познанию окружающего мира. Основным центром европейской культуры становится

Италия. Распространение приобретенного опыта по Европе способствует интернационализации ювелирных украшений и формированию единых стилей. В России в этот период господствовало «русское узорочье».

Эпоха Возрождения, или **Ренессанса** (от фр. *Renaissance*), названа так вследствие нового возрождения античных традиций. Итальянское Возрождение стало переломной эпохой в развитии итальянского и мирового искусства. Ренессанс достиг своего расцвета в середине XVI в. Он характеризовался обращением к ценностям античного мира. Реалистическое изображение человека стало главной целью художников. Особый интерес к человеку обусловил частое изображение обнаженных человеческих фигур и мифологических существ. Эпоха Возрождения способствовала преобразованию мышления, воображения, культуры, внедрению новых технических изобретений: машин, приспособлений, различных механизмов.

По продолжительности эпоха Возрождения была довольно короткой по сравнению с предыдущими, но именно в этот период были созданы различные творческие школы выдающихся художников и как результат – условия для образования многих художественных стилей.

Яркими представителями эпохи Ренессанса являлись Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Палладио и др. Леонардо да Винчи развивает «научный натурализм», Микеланджело – «индивидуальный романтизм», создает в архитектуре стиль барокко, Рафаэль канонизирует найденный им «идеальный» стиль. Интеллектуализация художественного творчества усиливает противоречия, образуются новые течения. Италия, являясь основным центром европейской культуры, начинает влиять на готические традиции Германии, Франции, Испании. Основоположником немецкого искусства северного возрождения является Альбрехт Дюрер (1471–1528) – живописец, резчик по дереву и меди.

Эпоха Возрождения стала временем блестящего развития прикладного искусства, достижения которого отразились и в ювелирном деле. Предметы ювелирного искусства отличаются совершенством исполнения и высокой художественностью. Повышается доля персонифицированных работ, но в то же время зарождаются капиталистические отношения, закладываются основы для машинного производства. В художественном творчестве труд становится более индивидуальным.

Развитие ювелирного ремесла в эпоху Возрождения имело некоторые особенности благодаря коммуникациям между странами, достижениям науки, интернационализации культурных ценностей. Ренессанс вдохнул новую жизнь в традиционные виды украшений, обогатив их оригинальными формами и декором. Необычайно многоцветным и пышным стал костюм. Это, в свою очередь, вызвало необходимость разрабатывать принципиально новые виды украшений или возрождать старые. В период раннего Возрождения мужчины носили множество колец, декоративные цепи, браслеты, венцы, амулеты, медальоны, пряжки, богато украшенное оружие (иногда доспехи). Женский наряд раннего Возрождения был более скромным. Однако постепенно многие виды украшений, которые носились лишь мужчинами, стали использовать и женщины (рис. 5.10, цв. вкл.).

В эпоху Возрождения ювелирные украшения изготавливались как из драгоценных, так и из простых материалов и находили широкое распространение во всех слоях общества. Мода Ренессанса отдавала предпочтение цветным благородным камням: рубинам, сапфирам, топазам. Стекло, несмотря на простоту в работе и легкость огранки, использовалось крайне редко и в основном для стилизации более дорогих украшений. Широкое распространение в этот период получают серебряные пояса, состоящие из отдельных, подвижно соединенных звеньев. Небывалый подъем переживают подвески, оставившие позади все другие виды украшений. Цепи приобретают чрезвычайную популярность и отличаются большим разнообра-

ем. Возвращается мода на браслеты. Пробуждается интерес к серьгам, любовь к которым постепенно распространяется по всей Европе. К началу XVII в. серьги становятся исключительно женским украшением.

Многоцветие в одежде и украшениях вызвало интерес к живописной эмали. Выемчатая и перегородчатая эмали сменяются расписными. Лимож сохраняет свои лидирующие позиции в эмальерном производстве. Со временем в расписных эмалях нарастает тенденция к сближению с живописью.

В этот период существовал интересный обычай носить обручальные кольца, которые украшались античными мотивами, символизирующими любовь, – головами амуров, сплетенными руками: порой надевали по 4–5 колец на одну руку.

Богатством декора отличалась церковная утварь (золотые и серебряные кресты, дарохранильницы, чаши и пр.), посуда, оружие, ювелирные украшения. К самым изысканным образцам относятся ювелирные украшения коллекции Медичи. Все большее распространение получают украшения с жемчужинами. Для рельефного моделирования используются золото и драгоценные камни. Мотивами творчества становятся мифологические и библейские сцены, чудовища, драконы, корабли под парусами и даже архитектурные композиции. Популярность приобретают подвески с подобными изображениями.

Роль и значение эпохи Возрождения уникальны, так как ее достижения нашли отражение в дальнейшем развитии искусства.

5.1.4. Искусство и стили Нового времени

Новое время, наступившее с XVI–XVII вв., является периодом великих открытий – географических, астрономических, технических: открытия Коперника, Кеплера, Галилея, экспедиции Христофора Колумба и Васко да Гамма в Индию, кругосветное плавание Магеллана. Экономическим центром Европы становятся северные города Голландии, Франции, Англии. Торговля и поток товаров, эксплуатация колоний способствовали экономическому процветанию ряда западноевропейских стран. Из стран Востока и Запада поставляются хлопок, фарфор, какао, табак и пр. Были изобретены телескоп, микроскоп, компас. Обмен товаров и про-

дуктов привел к расширению капитала, зарождению буржуазии.

Барокко (от ит. *barocco* – вычурный, причудливый) – художественный стиль, зародившийся в конце XVI в. в Италии, охвативший вначале Францию, а затем стремительно распространившийся в большинстве стран Европы. Это один из самых пышных и живописных стилей, в котором нет «правильности», четкости и сдержанной гармонии, которые характерны для произведений эпохи Ренессанса. В нем соединились две противоположные тенденции в искусстве – классицизм и романтизм. Первоначальное значение слова «барокко» – брако-

ванная жемчужина неправильной формы. Французские художники вложили в это слово другой смысл – «смягчать, растворять контур, делать форму живописной». Барокко распространился в эпоху коренных преобразований, пошатнувших образ завершеного, замкнутого мироздания, в центре которого был человек. Это привело к полному крушению прежних представлений о мире. Человек стал ощущать неустойчивость своего положения. Усилилось влияние католического мировоззрения, отчего барокко называют также стилем католицизма. Создателем этого стиля явился Микеланджело, нарушивший правила рисунка и композиции при росписи плафона Сикстинской Капеллы и оформлении Собора Святого Петра. В архитектуре стало заметно преобладание динамичности образов, архитектура слилась со скульптурой, статика уступила место динамике, тектоника – пластике. Главная тема художественного замысла обростала вариациями.

Выразительными средствами стиля барокко являются неправдоподобность масштабов и аффектация, сменившие классический принцип соразмерности. В композиции преобладают пластичные объемы, фасады становятся вогнутыми, карнизы – колоссальными. Роспись живописных плафонов как произведений монументально-декоративной живописи – излюбленный вид искусства барокко. Купола, плафоны имитируют бесконечное пространство.

Важным качеством барокко стала категория грации (от ит. *grazia* – привлекательность, прелесть). Темы и сюжеты картин носят героический, исторический характер. Натюрморты, пейзажи становятся низшими жанрами живописи. Для барокко характерны возвышенный пафос, театральность, напыщенность, монументализм, гигантомания. Зарождаются идеи динамичной организации пространства, ансамблей колоссальных площадей, садов и парков, украшенных водоемами, и т.д. Барокко использует странные сочетания возвышенной духовности и примитивного натурализма, грандиозности масштабов с излишеством мелких деталей. Развивается жанр барочного портрета. В орнаментальном искусстве используются раковины, листья и побеги, завитки в виде сдвоенных букв «С», гирлянды, ленточные плетения. В интерьере преобладают дорогие ткани, гобелены, богемский хрусталь. Мебель, украшенная пышным резным декором из ореха, приобретает укрупненный, утяжеленный вид.

В России, где в это время господствовало «русское узорочье», также распространяется стиль барокко, оказавший сильное влияние на развитие искусства и породивший голицинское и нарышкинское барокко.

В ювелирном искусстве стиль барокко наиболее яркое развитие получает в работах французских мастеров – поставщиков двора Людовика XIV. Характерными особенностями формы и элементов декора становятся яркая помпезность и сдержанное величие, сочетающиеся с экспрессивностью и жизнерадостностью, динамикой силуэтов, игрой света и тени, пышностью и сочностью декора, сложностью криволинейных очертаний. Особой декоративностью отличается костюм эпохи барокко, отделанный кружевами, лентами, шнурами, вышивкой. Среди украшений стали модными обвивающие шею нити жемчуга, роскошные серьги с тремя жемчужными подвесками, так называемой формы «жирандоль». Жемчуг также нашивали с лентами на платье, им украшали волосы. В моду вошли дорогие кольца с рубинами и изумрудами, различные заколки для волос, крупные броши, декорированные яркими камнями – изумрудами, рубинами, сапфирами, жемчугом, а также драгоценные пряжки для одежды и обуви. Наиболее характерными среди всех украшений явились усыпанные камнями ажурные броши-склаважи, которые прикрепляли к шейной ленте (рис. 5.11, цв. вкл.). В этот период в ювелирном деле появляется новый вид элементов украшений – огранный камень, а к началу XVII в. в Европе была освоена огранка алмаза в форме розы. Огранный камень отныне становится обязательным элементом в ювелирных украшениях. Помпезность, монументальность и торжественность стали отличительной особенностью ювелирных изделий стиля барокко.

«Большой стиль», или стиль Людовика XIV, – это стиль одного из самых ярких периодов «золотого века» в истории Франции XVII – начала XVIII в. В нем выражены идеи торжества национального единства, процветания, сильной королевской власти. Он соединил в себе элементы классицизма и барокко. Как стиль возник для абсолютизации власти короля Людовика XIV. Впервые во Франции на исторической основе сложилось понятие художественного стиля как категории искусства. Данный стиль характеризуют роскошь дворцов, обилие драгоценностей, зеркала, манеры, одеж-

да, самонадеянность – все то, на что требуются большие деньги для его поддержания. Версаль – королевская резиденция – стал предметом подражания для всех монархов Европы и способствовал распространению идей стиля (рис. 5.12, цв. вкл.). Великолепие, пышность и блеск ритуалов породили моду на «большой стиль» в Европе.

Среди шедевров ювелирного искусства XVII–XVIII вв. следует отметить изделия голландских мастеров по серебру и эмали, английских мастеров по художественному серебру, французских ювелиров, которые выдвинулись на первое место в Европе (рис. 5.13, цв. вкл.).

Рококо (фр. *rococo*, от *rocaille* – осколки раковины) – оригинальный стиль, возникший во Франции в первой половине XVIII в., был одним из самых известных «королевских стилей». Рококо появляется вслед за стилем барокко как его разновидность, а центром развития становится Париж [25]. Этот ликующе-праздничный стиль, совпадающий по времени с правлением короля Людовика XV (1715–1774), очень скоро распространился в большинстве стран Европы. Главной особенностью стиля рококо явились камерность и игривое изящество аристократических салонов. Орнаменты рококо приобрели удивительную легкость и изящество, акантовый лист стал тоньше, ленты в гирляндах начали развиваться, листья – закручиваться, а главный элемент орнамента рококо – раковина – превратился в веерообразную композицию из извивающихся лепестков.

В 1736 г. французский ювелир Ж. Мондон опубликовал альбом гравюрных рисунков, в котором главенствует раковина, и эту манеру ее изображения называли «рококо». Рококо следует во времени за барокко, и общим для этих двух стилей является насыщенность и декоративность. Но если барочная насыщенность напряженна, динамична, то в рококо – нежна и расслаблена. Еще одним существенным отличием является тот факт, что стиль барокко, ровно как и все другие стили, зарождался в архитектуре и далее распространялся в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, а рококо возник сразу как камерный стиль аристократических гостиных, интерьера, декоративно-прикладного искусства.

Основные правила стиля рококо отражают такие качества, как изящность, галантность, ироничность. Главным объектом искусства становятся принципы аристократического обще-

ства. Во время правления Людовика XV светская жизнь зависела от моды, которая диктовалась фаворитками короля: маркизой де Помпадур, мадам Дюбарри, Марией Лещинской. Фигура женщины занимает центральное место среди образов нового стиля. Все материальное эстетизируется, всему придается ощущение легкости, эфемерности. Любимая тема художников – нежность и игра: важно только настоящее, без прошлого и будущего. В основе идеи лежит индивидуализм, а девизом жизни выступает «счастливый миг».

В живописи основными темами становятся прозрачные намеки, сцены соблазнения. Главным критерием красоты является женственность, легализуется эротическое изображение обнаженного женского тела.

Живописность интерьера достигает наивысшего развития: появляются тонкие рельефные обрамления, ленточные переплетения, затейливые гротески, лепной орнамент. Яркие тона сменяются пастельными – белым, розовым, оливковым, светло-голубым с позолотой. В центре интерьера – камин, на котором расположены часы, канделябры, китайские вазы, у камина – столик, кресла. Всюду размещены модные безделушки. Проемы между окнами заполняются зеркалами, создавая ощущение прозрачности. Все это создает определенное изысканное настроение. Рококо оказался чисто формальным стилем, в котором главное не суть предмета, а внешний лоск, качество оформления.

Ювелирным изделиям стиля рококо свойственны легкость и объемность композиций, усложненность и затейливость ассиметричных орнаментов. Воссоздаются мотивы орнаментов с закругленными линиями в виде волн, листьев, раковин и пр. Объектами ювелирного искусства становятся личные предметы, среди которых эгреты для причесок (эгреты – ювелирные украшения в виде шпильки с усыпанным камнями навершием в форме султанчика, пера или ветки), броши, табакерки, портбукеты (портбукет – драгоценная вазочка для букетиков из живых цветов, украшавшая платье дам) и т.д.

Техника огранки алмазов, изобретенная венецианским гранильщиком Винченцо Перуцци в конце XVII в., позволила по-новому взглянуть на ювелирные украшения. Были предложены бриллианты с огранкой в форме «роза» с 57 гранями, «багет» в форме прямоугольника. Сверкающие, играющие всеми цветами радуги

бриллианты соответствовали эстетике искусства рококо. Для установки мелких бриллиантов в украшениях стали применять закрепку «паве», позволяющую располагать камни близко друг к другу, почти сплошь покрывая ими поверхность изделий. Глубокие декольте женского платья способствовали появлению моды на колье. Особым успехом пользовались бриллиантовые колье, серьги бриолез – с подвижно закрепленными длинными подвесками каплевидной и звездообразной формы. Подобные изделия являлись главными составляющими парюр – ставших модными гарнитуров украшений, выполненных в одном стиле (серьги, кольца, украшения для головы, реже – браслеты). Не выходили из моды броши в форме бантов из лент, сплетенных веточек или букетов цветов. Броши засверкали бриллиантами, их формы стали изящнее, линии – более гибкими (рис. 5.14, цв. вкл.). Композиции украшений утратили былую уравновешенность и симметрию. В моду вошли всевозможные качающиеся ажурные шпильки (цитернадель – от нем. *zittern* – дрожать и *nadel* – булавка). Кольчочер имели форму цветочной гирлянды, составленной из драгоценных камней. В кольцах комбинировались бриллианты, изумруды и рубины.

Мужской костюм также сверкал драгоценностями, их набор включал ордена, украшения камнями, бриллиантовые заколки для кружевных жабо, пряжки для обуви, драгоценные перстни, шпаги с великолепными рукоятками. Признаком особой элегантности кавалера считалось тонкое позвякивание золотых брелоков.

Классицизм (от лат. *classicus* – образцовый) – стиль, направление в искусстве, пришедшее в XVIII в. на смену стилю рококо. Идеалом красоты и предметом для подражания стало древнегреческое искусство с его простыми и совершенными формами. За это подобие, но в условиях рубежа XVIII–XIX вв., стиль был назван «неоклассицизмом» или «стилем Людовика XVI». Это был последний из «королевских стилей» и последний большой художественный стиль дворянской культуры. Он характеризуется главенством спокойной уравновешенности форм, гармоничности пропорций. В орнаментике преобладали греческий меандр, листья аканта и лавра или дуба, геометрически выверенные розетки и пальметты, медальоны и другие мотивы античного декора. Стремление к естественности, элегантности отразилось

и на костюмах, под влиянием английской моды.

Характерными чертами этого стиля стали ориентация на искусство Древней Греции, сдержанность декора, целостность и гармония форм, преимущественно неяркий колорит, увлечение античными геммами (камелиями), возрождение искусства ажурной филигрании.

Набор ювелирных украшений эпохи классицизма был довольно ограничен, так как костюм и общественные взгляды того времени не допускали обилия драгоценностей.

Модные прически, выполненные в греческом стиле, декорировали золотыми обручами, роскошными диадемами, украшенными бриллиантами и жемчугом. Диадемы являлись в то время главным украшением парюры. Их стиль определял декоративное оформление всех остальных украшений, входивших в комплект.

Обнаженные руки принято было украшать браслетами в греческом стиле. Браслеты, орнаментальный декор которых отличался чувством ритма и меры, носили и на ногах. Колец надевали помногу, порой на все пальцы рук. Предпочтение отдавалось кольцам со сверкающими крупными драгоценными камнями, которые обрамлялись бриллиантами (рис. 5.15, цв. вкл.). Носили и более скромные украшения с полосчатыми агатами, искрящимися авантюринами, яркими сердоликами, а в кольцах молодых девушек допускалось использование бирюзы.

Новая мода способствовала необыкновенной популярности круглых и овальных брошей, которыми закалывали модные кашемировые шапи. В золотые оправы брошей вставляли античные геммы и камеи или тонко выписанные эмалевые портретные миниатюры, которые, как правило, окружали пояском из мелких бриллиантов или жемчужин.

Мужской набор отличался сдержанностью. Он состоял из перстней, булавок для галстука или шейного платка, часов, подвешенных на цепочке – шатлене.

К началу XIX в. в России и в ряде других стран возродилась филигранная техника (скань). Сканые изделия становятся украшением не только для дворян, но и для широкого круга лиц. В моду входят ожерелья, плетеные сетки для волос, браслеты и колье, серьги с грушевидной подвеской.

Украшения рубежа XVIII–XIX вв. выполнялись в соответствии с художественными принципами классицизма, что нашло отражение

в целостности и гармонии их форм, ясности и строгой симметрии композиционных построений, сдержанности декора. На смену классицизму приходит новый стиль – ампир.

Ампир, или «стиль империи» (фр. *empire* – империя), – французский стиль, созданный в начале XIX в. в эпоху Наполеона Бонапарта. Триумфальные победы императора привели к пересмотру идеалов классицизма и новому восприятию античного наследия. В новом стиле возрождаются идеи античного искусства со строгими, логическими формами асимметричных композиций. В стиле ампир выразилось личное стремление французского императора к блеску, ореолу славы римских правителей. Это стремление было принято в качестве основы формы искусства. Ампир характеризуется как стиль жесткий, холодный. На первое место ставился «величественный стиль римлян», а искусство приобрело некую театральность в выражении. Эталоном для подражания во Франции и почти одновременно в других странах Европы стали величественные, монументальные формы Древнего Рима начала нашей эры. Особенно ярко воплотился стиль ампир в сооружениях архитектуры, таких, например, как Триумфальная арка в Париже, спроектированная знаменитыми французскими архитекторами Шарлем Персье и Пьером Фонтеном, дворцовые ансамбли в Петербурге выдающегося представителя русского ампира Карла Росси и т.д.

Влияние стиля ампир сильно сказалось в декоративно-прикладном искусстве. Его черты отчетливо видны в формах и декоре массивной мебели из красного дерева, украшенной золоченой бронзой с рельефными деталями в виде четко прорисованных пальметт, львиных масок, грифонов, сфинксов, античных гермов и колонн, а также разнообразных эмблем, отражающих воинственный дух эпохи. Характерными для декоративных мотивов стиля являются элементы древнеримского военного снаряжения: легионерских знаков с орлами, связок копий, щитов, пучков стрел. Заметны мотивы египетского искусства, особенно в мебели.

Изделия ювелиров стиля ампир отличались яркой помпезностью, великолепием камней и совершенством работы; формы стали сложнее, декор обильнее, а изысканный рисунок композиций приобрел некоторую суховатость. Выразителем идеалов ампира в ювелирных украшениях стал придворный ювелир Бонапар-

та Этьен Нито, родоначальник существующей и сегодня известной парижской фирмы «Шоме».

Ювелирные изделия нового стиля гармонично сочетались с изменившимся женским платьем, выполненным из тяжелых тканей и обильно декорированным драпировками. Наиболее популярными женскими украшениями стали кольца, диадемы, браслеты-змейки (рис. 5.16, цв. вкл.).

Вновь вернулась мода на цветные драгоценные камни, и наряду с рубинами, изумрудами и сапфирами в украшениях нередко можно было увидеть топазы и аметисты в окружении бриллиантов. С удовольствием носили ожерелья из нескольких рядов жемчужных нитей и жемчужные серьги. Жемчуг монтировали вместе с бриллиантами, им украшали оправы эмалевых миниатюр.

По-прежнему высоко ценились камеи, геммы, и не только раритетные. Однако самыми модными были, конечно, подлинные античные камеи, которые вставляли практически во все украшения по примеру самого Наполеона, использовавшего работы античных мастеров в украшениях дам его семьи.

Модными продолжали оставаться парюры, в которых доминировали бриллиантовые диадемы и украшения, оформленные в виде золотых лавровых венков либо венков из колосьев или дубовых листьев. В состав парюры входили многочисленные браслеты, драгоценные кольца, тяжелые серьги с подвесками, эгрет в виде двух симметричных перьев, скрепленных дорогим камнем, либо гребень, декорированный камнями или камеями, драгоценный пояс и брошь для скрепления шали.

Стиль ампир не позволил впитать в себя национальные традиции культуры многих народов и по этой причине не нашел понимания в других странах, кроме России, где витал такой же имперский дух торжества, как и во Франции. Стиль ампир был непродолжительным, и его влияние закончилось вместе с падением империи Наполеона. После 1815 г. в общественной жизни Европы появились новые идеалы и новые настроения, которые стали основой для развития в искусстве и литературе нового художественного направления – романтизма.

Романтизм – идейное и художественное направление в культуре XVIII – первой половины XIX в. Направление возникло в Европе, где на-

блюдались подъем общественного самосознания, стремление к личной и гражданской свободе. Романтизм, выступавший против канонов классицизма, вместе с тем сосуществовал с ним. Это ярко проявилось в произведениях известных писателей того времени: Байрона и Шелли, Гете и Гюго, Жуковского и Пушкина, Скотта и Гофмана, в которых нашли отражение сильные страсти и величие духа. Идеалами художественных произведений становятся романтика и пафос героической борьбы, личные переживания человека, поэтизация природы, интерес к истории и национальному фольклору. Подобные романтические настроения определили главенство идеальных ценностей над материальными. Гете охарактеризовал романтизм как «...невероятное, невозможное, которому фантазия придает видимость действительного». В Англии новый стиль возник под влиянием пейзажного стиля английских садов, в которых отражались естественные, стихийные ощущения красоты в природе. Романтизму свойственно смешение поэзии и реальности, стилей барокко и готики. Для него важна не столько идея, сколько средства ее выражения, связь предмета с окружающей его средой: светом, воздухом, движением, временем. В живописи это находит воплощение в изображениях с романтическим переживанием или восприятием, в ностальгии по прошлым временам. В отличие от классицизма, который несет идеи целостности, порядка, строгих форм, романтизм предлагает сложную и динамичную картину мира.

Идеи романтизма нашли свое отражение и в произведениях ювелирного искусства. Смена моды в костюме повлекла за собой изменения в наборе ювелирных украшений. Среди модных украшений того времени – памятные браслеты с миниатюрой в центре, медальоны, броши и браслеты с помещенными в них локонами возлюбленных или детей.

В 1830–1850-х гг. носили особенно много украшений. Это способствовало тому, что производство ювелирных изделий стало механизироваться. В XIX в. зарождаются ювелирные дома, которые со временем приобрели мировую славу. Среди них английский ювелирный дом «Эспри», американские компании «Блек, Старр, Фрост», «Гумп», «Тиффани и К», итальянский дом «Булгари», французские фирмы «Картье», «Шамо», «Фуко», «Жар», «Мубасан», «Бушерон», германская фирма «Хеммерле» и многие другие.

На стиль ювелирных украшений оказало влияние открытие крупных месторождений золота и алмазов. Большинство изделий ювелирного искусства стилистически тяготеет к эклектизму. К ним относятся как традиционные виды изделий (броши, браслеты, серьги, кольца, различные подвески, а в период второго рококо – диадемы и колье), так и новые, встречавшиеся довольно редко: всевозможные гребни, отделанные перламутром и жемчугом либо драгоценными камнями, медальоны разных форм, пояса с драгоценными пряжками, роскошные бриллиантовые фермуары на черной бархатной ленте, широкие парные жемчужные браслеты, которые надевали на обе руки, и бархатные браслеты с камнями и жемчугом, изящные ободки, украшавшие голову, фероньерки, составленные, как правило, из цепочки и свешивавшегося на лоб изящно оправленного бриллианта, жемчужины или другого драгоценного камня. Лучшие образцы медальонов были созданы в XIX в. Их инкрустировали бриллиантами, жемчугом, бронзой и опалами. Украшения часто содержали мотивы природы, стилизованные цветами.

Неостили. Волна романтических настроений прокатилась в XIX в. по всей Европе, создав условия для формирования неостилей. Образцом для подражания становится искусство других исторических эпох, порождая череду неостилей: неоготика, неорококо, второй ампир, неоренессанс, неогреческий стиль, необарокко, третье рококо, неоклассицизм. Они возникают и сменяют друг друга быстро, зачастую смешиваясь и приобретая новые качества. Мода в этот период была необычайно быстротечна, что обусловило разнообразие и живописность стилей.

Неорококо возродилось среди аристократии, которая подражала буржуазии периода империи Наполеона. Это направление принесло увлечение брошами в виде усыпанных красивыми камнями букетов на высоких стеблях. Они выступали в качестве парадных или вечерних украшений. В этом стиле создаются броши-склаважи и броши-банты, которые копируют старинные образцы.

Неоренессанс отразил популярность украшений с объемными деталями в виде сфинксов на концах браслетов, фигурок на булавках для галстуков, других изделий с рельефом.

Неогреческий стиль привнес мотивы и орнаментуку греческих и этрусских украшений.

В России в этот период складывается русский стиль, в основе которого лежит романтическое стремление возродить русскую культуру. Этот стиль вначале сформировался как русско-византийский, а позже – как неорусский. В работах мастеров ощущалась стилизация старинных русских форм и декора.

Данный период, несмотря на многообразие возникающих и исчезающих новых стилей, позволил вобрать в себя черты исторических стилей, расширить разнообразие форм и видов декора украшений, использовать новые технические и технологические приемы изготовления изделий. В частности, в ювелирном деле стали применять гальваническое золочение и серебрение, новые способы огранки камней, новые сплавы металлов, платину; совершенствовались и технологические ювелирные эмали.

Мода в костюме также была необычайно быстротечна, чему в немалой степени способствовали модные журналы, издававшиеся во Франции и Англии, странах – законодательницах моды того времени. Модными становятся декольтированные платья, сшитые по фигуре, с корсетом, подчеркивающим талию, с широкой юбкой и чрезмерно пышными, буквально

«вздутыми» рукавами. Затем в моду вошли пышные кринолины, которые к 1870-м гг. были заменены на эффектные турнюры. Но всегда при всех отличиях моды дамские платья прекрасно сочетались с ювелирными изделиями. К этому времени стало принято делить ювелирные украшения на скромные дневные и роскошные вечерние. Дневные украшения включали вставки из недорогих камней – агатов, малахита, сердолика, оникса, кораллов, а также камеи на раковине. С 1860-х гг. возникла новая мода – на гранаты и, под впечатлением культуры мусульманского Востока, на бирюзу. Вечерние наряды украшали драгоценные камни – яркие изумруды, рубины, сапфиры и, конечно, алмазы, зачастую ограненные «розой». Высоко ценились «русские камни» – уральские александриты и изумруды, а также бразильские топазы, аметисты и аквамарины. Несколько позже вечерние драгоценности украсили австралийские опалы, сапфиры Юго-Восточной Азии и прекрасные бриллианты из Южной Африки. Особенно ценились солитеры – крупные бриллианты безупречного качества. Не уменьшился интерес к жемчугу, он оставался неизменным во все времена.

5.1.5. Стили современного искусства

Модерн. Романтическое увлечение историческим наследием, повлекшее за собой создание новых произведений путем заимствования и смешения элементов разных стилей, господствовавших в искусстве, исчерпало себя, и с 1880-х гг. развитие искусства пошло по новому направлению, которое стало именоваться стилем модерн (от фр. *moderne* – новейший, современный). Во Франции новое искусство получило название «ар нуво» (*art nouveau* – новое искусство). Вся вторая половина XIX в. отмечается быстрой сменой мотивов этрусского, готического и испанского искусства. Архитекторы, художники и мастера прикладного искусства встретили модерн с необычайным энтузиазмом, увидев в нем креативные возможности и устремленность в будущее. В России одним из ярких представителей модерна стал М. Врубель.

Сильное влияние на новый стиль оказало искусство Японии, которая долгое время была закрыта для европейцев. В восточном искусстве европейцы увидели утонченное мировос-

приятие, культ природы, умение осознавать и ценить красоту. Поэтому модерн позаимствовал интерпретацию излюбленных мотивов японского искусства – изображения хризантем и орхидей, волн, скал и снежных вершин. Новый стиль проявился вначале во Франции и в Германии, а затем, почти одновременно, в Бельгии, Англии, Австрии, Скандинавских странах и в России.

Модерн создал предпосылки, повлекшие радикальные изменения в мировой культуре XX в. Он стремился впитать в себя все, используя наряду с новыми тенденциями наследие разных народов и стран.

В новом стиле ощущается обращение к историческим стилям прошлого, но сущность модерна заключается в синтезе разных культур прошлых эпох. Объединяющим началом всех разновидностей этого стиля является кризис идеалов, критическое отношение к предыдущему опыту и поиск нового «большого стиля», а также стирание граней между элитарным и массовым искусством. В то же время модерн

несет в себе черты интеллектуальности, так как пытается творчески переосмыслить всю историю европейского искусства. Первым результатом поиска новых форм стало проявление пошлости, символизма, мистики, распространения мещанских вкусов. Модерн формировался не архитекторами, а живописцами и графиками, поэтому любимым мотивом стиля становится извилистая линия в виде морской волны, лебединой шеи, женской фигуры с распущенными волосами и пр. Главным принципом модерна выступает стилизация. Особое место в нем занимает символизм, с большой силой проявляется сентиментализм.

Модерн можно назвать не стилем в искусстве, а стилем жизни, историческим периодом в культуре.

Модерн имеет несколько течений:

- флоральное, или «ар нуво»;
- неоромантическое (национально-романтическое);
- неопластицизм;
- рациональное, геометрическое;
- неоклассицизм.

На начальном этапе развития модерн проявил себя как **флоральное направление** (от фр. *floral* – цветочный), которое в наибольшей степени отвечало художественным устремлениям того времени. В его основе лежали мотивы, рожденные природой. Популярным был также волшебный и поэтичный мир растений и животных: изумрудные ящерицы и змеи, пестрокрылые стрекозы и бабочки, величавые подсолнухи и камыши, роскошные орхидеи, элегантные ирисы, нежные ландыши и великолепные лилии. Мастера ювелирного дела с большой точностью воспроизводили в драгоценных украшениях изображения лебедей, орлов, ящериц, всевозможных насекомых. Начатая в искусстве второй половины XIX в. тема «драгоценной флористики и анималистики» не потеряла своей актуальности до наших дней (рис. 5.17, 5.18, цв. вкл.).

Флоральное направление модерна в ювелирных украшениях проявлялось в плавной текучести асимметричных форм с изысканными, утонченными очертаниями в сочетании с мерцающими камнями зеленых, лиловых, голубых, белых, красных оттенков. Украшения содержали много жемчуга, опалов, рубинов, демантоидов, аметистов, алмазов, хризопразов, перламутра. Ювелирные работы стиля модерн представляли собой не просто драгоценные аксессуары костюма, а подлинные произведения

искусства. Изысканный вкус и высокое качество исполнения изделий изменили отношение к творчеству ювелиров. Их работы стали демонстрироваться на выставках, освещаться в журналах, закупаться музеями. Искусство ювелиров модерна получило всеобщее признание на Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1900 г.

Одним из создателей стиля модерн был французский художник Рене Лалик, работы которого изобиловали сюжетами красочного мира природы – цветов и растений, насекомых и рептилий, фруктов и нимф. Нововведением для того времени явилось использование им таких материалов, как рог, перламутр, стекло, слоновая кость. Художник искусно соединял золото разных цветов и бриллианты со стеклом, алюминием, эмалью, жемчугом, драгоценными и поделочными камнями. Рене Лалик стал известен также как художник по стеклу, которым увлекся в конце 1900-х гг.

Развитие промышленного производства создает условия для серийного изготовления изделий, их тиражирования из однотипных элементов. В драгоценных ювелирных изделиях применяют преимущественно бриллианты и жемчуг, в том числе так называемые солитеры – отдельные крупные алмазы и жемчужины. Ажурные орнаменты симметричны, суховаты, в них преобладает применение цветочных и геометрических орнаментов. Основным замыслом этого стиля становится оригинальность и индивидуальное выполнение каждого изделия. Главную роль в нем играет орнамент. Изысканная композиция подчиняется конструктивной логичности асимметричных форм, основывается на применении изогнутых ползучих линий. В изделиях достигается единство функциональной и декоративной роли украшений.

Характерные черты ювелирных изделий в стиле модерн:

- оригинальный и выразительный дизайн украшений с плавной текучестью асимметричных форм;
- изощренность композиционных построений, гибкие изысканные линии, яркий колорит с преобладанием зеленых, голубых, лиловых и красных тонов;
- широкая палитра цветных эмалей и камней, выбор которых определяется декором, качеством и цветом;
- стилизованные флоральные и анималистичные мотивы, изображения женских фигур и голов;

□ возникновение моды на новые типы ювелирных украшений;

□ каждое ювелирное украшение представляется собой художественное произведение.

К концу XIX в. мода, рождавшаяся в модельных домах Парижа, стала доступной для широкой публики благодаря модным журналам. Быстрое распространение моды в Европе создало условия для проникновения стиля модерн в новые модели вечерних нарядов, необыкновенная эффектность которых достигалась за счет асимметрии и манерно изогнутых линий.

Новый костюм требовал соответствующих аксессуаров, и прежде всего украшений нового типа. К украшениям нового типа можно отнести оригинальные кольца, ожерелья с жемчужной или бриллиантовой «бахромой», хорошо сочетавшиеся с декольте; широкие ошейники, обильно украшенные камнями; тонкие обручи с камнем на длинном стержне, спускавшемся на грудь; красивые гребни, декорированные золотом и камнями. Благодаря выразительным средствам нового стиля ювелирные изделия вышли на авансцену развития искусства наряду с архитектурой и художественным стеклом.

Большой известностью пользовались украшения парижской фирмы братьев Вебер, парижан Люсьена Гайара и Жоржа Фуке (последний зачастую работал по рисункам знаменитого живописца, декоратора и скульптора эпохи модерна Альфонса Марии Мухи). В Германии выразителем стиля стал берлинский ювелир Вильгельм Лукас фон Краанах, в Англии – лондонский ювелир Чарльз Роберт Эшби.

Эпоха модерна оказалась недолгой, она длилась чуть более двух десятилетий, но значение этого стиля для развития ювелирного искусства необычайно велико. Модерн стал последним единым стилем развития искусства Европы.

Модернизм. Промышленная революция XX в. привела к тотальной механизации и автоматизации труда, химизации производственных процессов, появлению новых материалов. Эти изменения нашли отражение в искусстве.

В начале XX в. на смену флоральному течению модерна пришло геометрическое течение с чертами *конструктивизма*. В основу стиля положено стремление архитектуры к новизне конструктивных идей и внешних форм. Образно общий характер построек модернизма можно определить как «призмы из бетона и стекла».

Основные принципы архитектурного модернизма включают:

□ использование самых современных строительных материалов и конструкций;

□ функциональный, рациональный подход к решению внутренних пространств;

□ отсутствие тенденций украшательства;

□ «интернациональный» характер.

В истоках архитектурного модернизма лежат новейшие достижения научно-технического и промышленного прогресса, а также передовые социально-реформаторские идеи нового времени.

В изобразительном искусстве отобразилось не столько увиденное и скопированное, сколько стремление передать в изображаемом то главное, что невозможно выразить копированием действительности: взгляд автора, его чувства. Модернизм, не отказываясь от эстетических идеалов прошлого, стремился выразить их более высокой степенью познания, новым качеством, близким человеку XX в.

Модернизм как новый стиль имеет следующие разновидности:

□ конструктивизм;

□ функционализм;

□ абстрактивизм.

Модернизм стал общим художественным направлением мастеров XX в. Он возник на волне неприятия канонизированных форм реализма XX в. и романтизма XIX в., салонности массового художественного творчества. Формально развитие модернизма направлено на поиск новых художественных форм, новых способов выражения. Этими свойствами обладали почти все последующие течения XX в.: импрессионизм, постимпрессионизм, ар-деко, фовизм, кубизм, абстрактивизм (абстракционизм), ташизм, сюрреализм, экспрессионизм, символизм и т.д.

Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* – впечатление) – художественное течение в живописи Франции конца XIX – начала XX в., распространившееся затем по всему миру.

Представители импрессионизма стремились разрабатывать методы и приемы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать мимолетные впечатления. Термин «импрессионизм» возник из заголовка фельетона критика Луи Леруа в журнале «Le Charivari» – «Выставка импрессионистов». Фельетон был посвящен картине «Впечатление. Вос-»

ходящее солнце» Клода Моне. Изначально данный термин носил пренебрежительный характер и указывал на соответствующее отношение к художникам, писавшим в этой манере.

В основу изобразительного метода положен своеобразный принцип живописности. Природа воспринимается в двухмерном пространстве, что позволяет отвлечься от объемно-конструкционных, материальных качеств и слиться со средой, превращая ее в видимость, растворяющуюся в свете и воздухе. Самое обыденное представление изменяется, преобразуясь в прекрасное. Это восприятие выражается в ясном и светлом мироощущении.

Техника импрессионизма отличается от академической живописи как в техническом, так и в идейном плане. В первую очередь импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими отдельными и контрастными мазками, а также от темных, земляных красок, отдав предпочтение чистым, спектральным цветам. Небо может быть представлено зеленым цветом, трава и деревья – синим и т.д. Солнечный луч расщепляется на составляющие: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, но поскольку синий – разновидность голубого, то число составляющих сводится к шести. Две положенные рядом краски усиливают друг друга, а при смешении утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на первичные, или основные, и сдвоенные, или производные, при этом каждый производный цвет является дополнительным по отношению к основному: голубой – оранжевый, красный – зеленый, желтый – фиолетовый.

Первоначально импрессионизм вызвал враждебное отношение, однако умение отвлечь цвет от формы, двойственность натуралистичности и субъективности сделали его значимым явлением в искусстве.

В стиле импрессионизма работали многие мастера, но в основе движения стояли Эдуард Мане, Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Альфред Сислей, Камилль Писсарро, Фредерик Базиль и Берта Моризо.

Постимпрессионизм (фр. *postimpressionisme*, от лат. *post* – после и импрессионизм) – общее название различных течений в европейской (главным образом – французской) живописи, возникшее во второй половине XIX – начале XX в. К выдающимся представителям постимпрессионизма в живописи относятся Винсент ван Гог, Поль Гоген и Поль Сезанн.

Художники этого направления отказывались изображать только зримую действительность (как реалисты) или сиюминутное впечатление (как импрессионисты), а стремились передавать ее основные, закономерные элементы, длительные состояния окружающего мира, сущностные состояния жизни, при этом подчас прибегая к декоративной стилизации.

Для постимпрессионизма характерны разные творческие системы и техники, объединенные, по сути, лишь тем, что отталкивались от импрессионизма. Они сильно повлияли на последующее развитие изобразительного искусства, став основой направлений в современной живописи. Крупные мастера своей проблематикой положили начало многим тенденциям изобразительного искусства XX в.: работы ван Гога предвосхитили появление экспрессионизма, Гоген проложил путь к символизму и модерну. При этом многие мелкие направления (например, пуантилизм) существовали только в определенный хронологический период.

В начале XX в. художники постепенно начинают отказываться от изолированных форм и извилистых линий модерна и начинают поиск новых средств выражения. Первая мировая война привела к разочарованию в ценностях прошлого и породила неудержимое желание обрести новые идеалы. Новые идеи и новые средства выражения были связаны с ясными геометрическими формами, четкими построениями симметричных композиций. Этому способствовали новые веяния моды, яркими выразителями которой становятся Коко Шанель, художница-авангардистка Соня Делоне и др. Парижанки остригли волосы, укоротили юбки и надели платья без рукавов.

Новые широкие возможности открылись для фантазии ювелиров. Модным женским вечерним украшением для оформления открытого ворота платья становится брошь-кисть, а дневным – длинная нить искусственного жемчуга или бусы из камней. В моду вошли длинные серьги, тяжелые пояса и браслеты. Наибольшую популярность приобрели в этот период наручные часы, корпус и браслеты которых с удивительной фантазией украшались драгоценными камнями.

Новому направлению в ювелирном искусстве дали импульс французские мастера, в числе которых был один из самых известных ювелиров Парижа Жорж Фуке (его дело продолжил сын Жан Фуке). В работах другого париж-

ского ювелира – Раймона Тамплие ощущаются идеи конструктивизма. Ювелиры осознали, что послевоенному «потерянному поколению» необходима иллюзия благополучия, которую давали только золото, платина и самые красивые природные камни. Мотивом приобретения драгоценностей стало также осознание того, что они могут служить финансовым источником.

Ар-деко (фр. *art deco* – декоративное искусство) – новый стиль, сформировавшийся к началу 1920-х гг. во Франции. Стиль развивался до окончания Второй мировой войны.

Ар-деко представляет собой эклектический художественный и декоративный стиль. В начальный период стиль рассматривался как элегантный, гламурный, функциональный и современный. Он сочетал в себе простоту, роскошь и четкость геометрических конструкций (рис. 5.19, цв. вкл.). Под руководством лучших мастеров декоративно-прикладного искусства, работавших в модном дизайне и дизайне интерьера, ар-деко затронул все области дизайна: архитектуру, промышленный дизайн, живопись, графику, ювелирное искусство.

В ювелирном искусстве стиль ар-деко оставил глубокий след. Металл в украшениях предстает как основа для крепления и усиления яркой игры многоцветных сверкающих камней. Модными стали мотивы корзин с цветами. На выставке декоративных искусств, проведенной в Париже в 1925 г., стиль ар-деко был признан официально, чему способствовали украшения ювелиров дома Картье. Первоначально Картье отдавал предпочтение гармоничным и простым композициям с ясным и четким силуэтом, представляющим собой окружность или сегмент. Позднее он обратился и к другим геометрическим формам: квадрату, прямоугольнику, ромбу. Украшения имели изысканную цветовую гамму, были выполнены из оникса, горного хрусталя, нефрита, кораллов или перламутра и декорированы бриллиантами и другими драгоценными камнями. Позже ювелиры дома Картье отказались от ярких цветов и стали новаторами так называемого стиля «белый ар-деко». Новаторство заключалось в использовании геометрических форм с контрастными сочетаниями белой платины и бриллиантов с черным ониксом или черной эмалью. Большой интерес к Индии, а затем к Египту после открытия в 1922 г. гробницы Тутанхамона способствовал возникновению моды на многоцвет-

ные красочные украшения, выполненные в индийском и египетском стиле.

На выставке в Париже были представлены произведения Фуке, Сандоза, Тамплие, Бушера, Картье, ван Клифа, Мобуссена. Новый стиль в украшениях отличали строгая контрастность построений, геометричность форм, четкость построения симметричных композиций, суховатый дизайн, появление новых типов украшений (брошь-кисть, двойная брошь с клипсовым замком, трансформируемые серьги-клипсы, часы-браслеты и т.д.). Работы французских ювелиров символизировали рождение эстетики новой эпохи.

Мощным толчком к развитию ювелирного искусства послужило бурное развитие науки и техники. Ассоциацию с техническим развитием создавали символы времени – полированная сталь, тусклый никель, тень и свет, механика и геометрия. Техническое развитие способствовало поиску новых способов художественной выразительности через новые материалы и новые технологические приемы. Одним из таких новшеств является изобретенный в 1935 г. фирмой «Ван Клиф и Арпельс» способ закрепки драгоценных камней – невидимая закрепка (англ. *invisible set*).

В 1930-е гг. стиль ар-деко стал использоваться не только для уникальных украшений, но и для менее дорогих вещей, предназначенных для широкого круга покупателей.

Стиль ар-деко просуществовал чуть более двух десятилетий, однако приемы, разработанные мастерами стиля, использовались ювелирами всех последующих поколений, вплоть до наших дней. Параллельно со стилем ар-деко возникли новые многочисленные стили и направления. В острой борьбе идей рождались новые критерии в искусстве, выраженные не в сохранении традиций, а в новаторстве, иногда граничившем с эпатажем (от фр. *epatage* – скандальная выходка, нарушающая общепринятые нормы).

Фовизм (фр. *fauve* – дикий) – направление во французской живописи конца XIX – начала XX в. Поиск новых идеалов выразился в работах группы французских художников, чьи полотна были представлены на осеннем салоне 1905 г. Картины оставляли у зрителя ощущение энергии и страсти, и французский критик Луи Восель назвал живописцев дикими зверями. Это было реакцией современников на поразившую их воображение нарочитую грубова-

тость форм, буйство яркого цвета, «дикую» выразительность красок. Так случайное высказывание закрепилось как название всего течения. Сами же фовисты никогда не признавали данного эпитета.

Отличительными чертами фовистов стали динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональности. Силу художественного выражения создавал яркий колорит, чистота и резкость, контрастность цветов, интенсивно открытые локальные цвета, сопоставление контрастных хроматических плоскостей. Дополняет образ острота ритма. Для фовизма характерно резкое обобщение пространства, объема и всего рисунка, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Лидерами направления можно назвать Анри Матисса и Андре Дерена. К числу сторонников этого направления можно также причислить таких творцов, как Альбер Марке, Шарль Камуан, Луи Вальга, Анри Эвенепул, Морис Марино, Жан Пюи, Морис де Вламинк, Анри Манген, Рауль Дюфи, Отон Фриез, Жорж Руо, Кеес ван Донген, Жорж Брак и др.

Кубизм (фр. *cubeisme*) – модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX в. во Франции. Новое течение характеризовалось использованием подчеркнута геометризованных условных форм, стремлением трансформировать природу в различные геометрические фигуры, «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы. В стиле кубизма работали такие художники, как Пабло Пикассо, Жорж Брак, Макс Эрнст, Дюбуффе, Джакоммети и др.

Ювелирные украшения в стиле кубизм производили известные фирмы «Картье», «Тиффани и К», «Мубассан».

Абстрактивизм (абстракционизм) (лат. *abstraction* – отвлечение) – тенденция художественного мышления к абстрагированию, отвлечению изобразительных образов от конкретных материальных объектов [25]. В абстрактивизме XX в. выделяют течения: абстрактный экспрессионизм, конструктивный геометризм и супрематизм. Абстрактное искусство появилось в Европе в 1910-х гг., разрушив идею классической красоты в искусстве. Структура абстрактных произведений основывается исключительно на формальных элементах – линии, цветовом пятне, отвлеченной конфигура-

ции. Беспредметные композиции воплощают субъективные впечатления и фантазии художника, поток его сознания, порождают свободные ассоциации, движение мысли и эмоциональные сопереживания.

Основатель мирового абстракционизма – Василий Кандинский, сделавший своими идеями переворот в истории дизайна. Он объяснил красоту простых и лаконичных форм, чистых открытых цветов, лишенных оттенков, включений и рисунков, орнаментов, замысловатых фактур. Одним из восприимчивых к графике В. Кандинского материалов стал фарфор. Модельеры, дизайнеры по тканям и ювелиры приняли идеи художника и использовали их в своем творчестве (рис. 5.20, цв. вкл.).

Абстрактный экспрессионизм (англ. *abstract expressionism*) – одно из течений абстрактивизма, проявившееся главным образом в живописи первой половины XX в., в работах художников, рисующих быстро, с использованием негеометрических штрихов, больших кистей, иногда капая красками на холст, для полнейшего выявления эмоций и спонтанного выражения внутреннего мира (подсознания) в хаотических формах.

Начальная фаза течения – абстрактный сюрреализм (*abstract surrealism*) – появилась в 1940-х гг. под влиянием идей Андре Бретона; его основными приверженцами были американские художники Ганс Хоффман, Аршиль Горки, Адольф Готлиб и др. Особый размах течение получило в 1950-е гг., когда во главе его встали Джексон Поллок, Марк Ротко и Виллем де Кунинг. Одной из форм абстрактного экспрессионизма является *ташизм*. Среди художников России крупнейшим представителем абстрактного экспрессионизма считается Евгений Михнов-Войтенко, работавший в 1950–1980-х гг.

Другим направлением развития абстрактивизма стал **конструктивизм**, провозгласивший основой художественного образа не композицию, а конструкцию. Авторы этого направления считали, что только форма объекта должна отражать его назначение, конструкцию и технологию обработки материалов. Такого мнения придерживались архитекторы и художники немецкой художественно-промышленной школы «Баухауз».

Конструктивизм появился в России как направление архитектурного искусства. Мону-ментальные здания и сооружения стали показателем высокого искусства проектирования.

Идеи конструктивизма реализовывали многие художники, взяв на вооружение его основу как философию точных пропорций, изящных и устойчивых линий. Широкое распространение конструктивизм получил в 1920–1930-х гг. Он стал идеальным воплощением авангарда для нового строя и новых понятий. В СССР – стране, которая стремилась построить счастливое будущее, сами «конструкции» символизировали будущее процветание народа. Главной особенностью данного стиля являются строгий геометризм, геометрические формы, ровные линии, лаконичность (рис. 5.21, цв. вкл.). Сторонники конструктивизма провозглашали отказ от искусства ради искусства. По их мнению, искусство должно не просто радовать людей, но и быть ему полезным.

Такое же выражение утилитаризма (производственного искусства) нашел конструктивизм и в живописи, построенной на полезных для общества идеях. Формирование стиля происходило под влиянием таких направлений, как кубизм, супрематизм, футуризм, пуризм и др. Конструктивизм просуществовал до 1930-х гг., когда все авангардные течения в стране были признаны несоответствующими идеологии партии.

Супрематизм (от лат. *supremus* – наивысший) – одно из основных течений абстрактивизма в авангардистском искусстве, основанное в 1910-х гг. К.С. Малевичем. Как стиль выдвигает на первый план формальные эксперименты – конструирование объемной формы на плоскости, выявление простых устойчивых форм. Сторонники данного стиля считали, что достижение «абсолютной гармонии» возможно только в результате применения наипростейших геометрических форм – квадрата, круга и треугольника.

Супрематизм выражался в комбинациях разноцветных геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции.

На начальном этапе этот термин, восходящий к латинскому корню *suprem*, означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. В беспредметных полотнах краска, по мысли К.С. Малевича, была впервые освобождена от подсобной роли, от служения другим целям. Супрематиче-

ские картины стали первым шагом «чистого творчества», т.е. акта, уравнивавшего творческую силу человека и Природы (Бога). Супрематизм стал одним из центральных явлений русского авангарда начиная с 1915 г., когда были выставлены первые абстрактные работы Малевича, в том числе «Черный квадрат». Среди художников, выражавших идеи супрематизма, были Ольга Розанова, Любовь Попова, Иван Клюн, Надежда Удальцова, Александра Экстер, Николай Суетин, Иван Пуни, Нина Генке, Александр Древин, Александр Родченко и многие другие. В 1919 г. Малевичем и его учениками была создана группа УНОВИС (Утвердители нового искусства), развивавшая идеи супрематизма. Председателем творческого комитета УНОВИСа был Лазарь Хидекель, один из наиболее известных художников-супрематистов и создатель архитектурного супрематизма.

В дальнейшем, даже в условиях гонений на авангардное искусство в СССР, идеи супрематизма нашли свое воплощение в архитектуре, дизайне, сценографии.

Сюрреализм (фр. *surrealisme* – сверхреализм) – течение в живописи первой половины XX в. Сюрреальность означает совмещение сна и реальности. Сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов посредством коллажа и технологии «ready-made». Искусство представлялось им основным инструментом освобождения. Это направление сложилось под большим влиянием теории психоанализа Зигмунда Фрейда. Первейшей целью сюрреалистов было духовное возвышение и отделение духа от материального. Одними из важнейших ценностей провозглашались свобода, а также иррациональность. Корни сюрреализма – в символизме. Первыми представителями этого направления стали художники-символисты Гюстав Моро и Одилон Редон.

Сюрреалисты представляли свои работы, используя фантазмагорические формы. Отрицая рациональную эстетику, они работали в рамках такой тематики, как эротика, ирония, магия и подсознание. Пытаясь достичь глубин своего подсознания, они использовали воздействие гипноза, алкоголя, наркотиков, голода. Одной из техник сюрреализма стал изобретенный Вольфгангом Пааленом фьюмаж, а также способ неконтролируемого создания текстов (так называемое автоматическое письмо).

Сюрреализм соединил в себе болезненную фантастику с мистикой. В работах сюрреалистов выражено желание дать свое представление о неправдоподобности и обманчивости реального мира, деформируя его самым парадоксальным образом (рис. 5.22, цв. вкл.). К представителям данного стиля относятся Сальвадор Дали, Марк Эрнст и др.

Хаотичность образов порой уступала место их продуманности, и сюрреальность становилась не просто самоцелью, но обдуманым методом высказывания идей, выражением стремления разорвать обыденные представления (пример тому – зрелые работы классика сюрреализма Рене Магритта).

Экспрессионизм (от лат. *expressio* – выражение) – течение в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в первой четверти XX в. преимущественно в Германии и Австрии. Экспрессионизм стремился не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора. Он представлен множеством художественных форм. Экспрессионизм возник как болезненная реакция на уродства капиталистической цивилизации, Первую мировую войну и революционные движения. Поколение, травмированное бойней мировой войны, воспринимало действительность через призму таких эмоций, как разочарование, тревога, страх. Эстетизму и натурализму старшего поколения была противопоставлена идея непосредственного эмоционального воздействия на публику.

Экспрессия – качество наиболее острой, максимально яркой выразительности художественного образа, часто приводящей к деформации, экзальтации, надломленности, фантастике [25]. Представителями этого течения являются Франц Марк, Пауль Клее, символист Одилон Редон, архитектор Антонио Гауди и др.

Для экспрессионистов превыше всего субъективность творческого акта. Принцип выражения преобладает над изображением. Очень распространены мотивы боли и крика.

Оп-арт (англ. *op-art*, от *optical art* – оптическое искусство) – новое художественное течение в авангардном искусстве второй половины XX в., в котором использовались эффекты оптического обмана, необычного восприятия плоских и пространственных фигур. Для решения этих задач художники опирались на принципы кубизма.

Эффекту оптических иллюзий пристальное внимание уделяли психологи. Ими было установлено, что для того чтобы выявить скрытые механизмы человеческой перцепции (чувственное познание предметов окружающего мира), необходимо поставить глаз в необычные условия. В результате изучения этого явления были сформулированы некоторые правила, по которым протекает процесс зрительного восприятия. Поскольку глаз всегда стремится организовать хаотически разбросанные пятна в простую систему (гештальт), в оптической живописи простые однотипные элементы необходимо располагать так, чтобы дезориентировать глаз, не допустить образования целостной структуры. Вооружившись этой теорией, художники оп-арта сумели достичь внешних оптических эффектов. С этой целью использовались нетрадиционные для живописи материалы, имеющие отражающую поверхность (металл, стекло, пластик), а также всевозможные выразительные ткани и прозрачные материалы (рис. 5.23, цв. вкл.). Основоположником и самым ярким представителем оп-арта является Виктор Вазарели (рис. 5.24, цв. вкл.). К этому течению относятся также Бриджит Луис Райли (рис. 5.25, цв. вкл.), Мауриц Корнелис Эшер, Хесус Рафаэль Сото и др.

В 1960-х гг. поколение художников, систематизировав предшествующий опыт, расширило области применения оп-арта. Стали использоваться композиционные решения с оптическими эффектами на картинной плоскости, переливающиеся эффекты, эффекты кинетизма. Оп-арт открыл новые возможности в создании огромного количества разнообразных комбинаций со своеобразной игрой цвета и формы.

Поп-арт (англ. *pop-art*, от *popular art* – популярное искусство) – течение в авангардном искусстве 1950–1960-х гг., в котором декоративный эффект достигается за счет применения примитивных, простых предметов и форм (бабочки, сердечки, яблоки), рассчитанных на невзыскательный вкус.

В 50–60-е гг. XX в. происходят радикальные социальные преобразования, изменившие стиль жизни и моду. Эти изменения коснулись и развития искусства, содействуя поиску новых идей в архитектуре, скульптуре, живописи. Мощный импульс получили дизайнеры, проектирующие костюм и бижутерию (рис. 5.26, цв. вкл.). Время выдвигало новые оригиналь-

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	4
Глава 1. Краткий очерк истории дизайна	5
Глава 2. Особенности ювелирного искусства	8
Глава 3. Классификация ювелирных изделий	10
Глава 4. Эволюция ювелирных украшений как элементов формообразования костюма ...	12
Глава 5. Краткая история стилей в ювелирном искусстве	15
5.1. Краткая история стилей в искусстве	16
5.1.1. Искусство Древнего мира	16
5.1.2. Античное искусство	19
5.1.3. Искусство и стили Средних веков	21
5.1.4. Искусство и стили Нового времени	24
5.1.5. Стили современного искусства	30
5.2. Стили в русском искусстве	40
5.2.1. Краткие сведения из истории русского искусства	40
5.2.2. История развития русского ювелирного искусства	44
5.3. Искусство народов Востока	50
5.3.1. Индийское искусство	50
5.3.2. Искусство Китая	52
5.3.3. Мусульманское искусство. Искусство народов Средней Азии	56
Глава 6. Влияние моды на развитие ювелирного искусства	58
6.1. Закономерности возникновения и развития моды	58
6.2. Тенденции современной ювелирной моды	59
6.3. Тенденции современной молодежной моды	61
6.4. Ювелирные дома и мировые бренды	63
Глава 7. Основы теории композиции	67
7.1. Свойства и организация формы	67
7.2. Образность формы	69
7.3. Главное и второстепенное в композиции	70
7.4. Объемно-пространственная структура и тектоника	71
7.5. Виды композиции	73
7.6. Композиционное равновесие и симметрия	74
7.7. Средства композиции	77
7.7.1. Пропорции и методы пропорционирования	77
7.7.2. Контраст, нюанс, тождество	81
7.7.3. Повторы	82
7.7.4. Пластика формы	84
7.7.5. Цвет	86
7.7.6. Оптические иллюзии	88
7.7.7. Текстура, фактура, рельеф	89
Глава 8. Орнаменты в дизайне ювелирных изделий	91
8.1. Классификация и закономерности образования орнаментов	91
8.2. Семиотика орнаментов	92
8.3. Стили в орнаментальном искусстве	95

Глава 9. Методы проектирования и моделирования ювелирных изделий	98
9.1. Методы проектной графики	98
9.2. Компьютерное проектирование и моделирование	99
9.3. Бионическое моделирование в дизайне ювелирных изделий	101
Глава 10. Особенности конструирования и дизайна ювелирных изделий	107
10.1. Основные принципы проектирования ювелирных украшений	108
10.2. Декоративное оформление ювелирных изделий технологическими методами	109
10.3. Ювелирные камни	113
10.3.1. Классификация и общая характеристика ювелирных камней	113
10.3.2. Драгоценные камни	114
10.3.3. Ювелирно-поделочные камни	114
10.3.4. Искусственные камни	115
10.3.5. Органические материалы	116
10.3.6. Разновидности вставок и способы их закрепления	116
10.4. Дизайн украшений с ювелирными камнями	120
10.4.1. Дизайн украшений с одиночными камнями	120
10.4.2. Композиции украшений из групп камней	121
10.4.3. Цветовое сочетание материалов в украшениях	122
Глава 11. Основные сведения о ювелирных изделиях	123
11.1. Диадемы и короны	123
11.2. Украшения для ушей	124
11.3. Кольца и перстни	127
11.4. Шейные украшения	130
11.5. Браслеты	133
11.6. Броши	134
11.7. Украшения для волос	136
11.8. Ювелирные часы	137
11.9. Сувениры	139
11.10. Украшения из недорогих материалов	140
11.11. Футуродизайн и гаджеты в ювелирном искусстве	143
Глава 12. Дизайн и потребительский спрос	146
12.1. Маркетинг ювелирных изделий	146
12.2. Выбор личных украшений	147
Литература	151
Словарь терминов	155