

Сазыкина Ирина Анатольевна

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО ПРИКАМЬЯ ВЧЕРА-СЕГОДНЯ В КОНТЕКСТЕ СО СЦЕНИЧЕСКИМИ КОСТЮМАМИ

В статье представлены результаты авторских исследований и практического использования ювелирных украшений и аксессуаров для исполнителей народных песен в современной аранжировке в контексте со сценическими костюмами. Автор анализирует, сравнивает изделия (они предназначены для артистов сцены) из кожи и металла по эстетическим критериям, по ценовым показателям. Чтобы образы исполнителей песен были завершенными, автор статьи разработала свою методику создания украшений, которые являются носителями семантической информации финно-угорского этноса. В статье также представлены фотографии ведущих артистов Удмуртии - носителей знаковой символики.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/10-1/36.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2014. № 10 (48): в 3-х ч. Ч. I. С. 134-138. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/10-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 9527

Искусствоведение

В статье представлены результаты авторских исследований и практического использования ювелирных украшений и аксессуаров для исполнителей народных песен в современной аранжировке в контексте со сценическими костюмами. Автор анализирует, сравнивает изделия (они предназначены для артистов сцены) из кожи и металла по эстетическим критериям, по ценовым показателям. Чтобы образы исполнителей песен были завершенными, автор статьи разработала свою методику создания украшений, которые являются носителями семантической информации финно-угорского этноса. В статье также представлены фотографии ведущих артистов Удмуртии – носителей знаковой символики.

Ключевые слова и фразы: ювелирное искусство финно-угров; художественные эмали и процесс их создания; современный сценический костюм по народным мотивам.

Сазыкина Ирина Анатольевна

Удмуртский государственный университет

Ututuparis@gmail.com

**ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО ПРИКАМЬЯ ВЧЕРА-СЕГОДНЯ
В КОНТЕКСТЕ СО СЦЕНИЧЕСКИМИ КОСТЮМАМИ[®]**

На территории Удмуртии древние ювелирные, культовые изделия археологи датируют VIII-X тысячелетием до н.э. Для изготовления ювелирных и культовых образцов местные мастера использовали медь и серебро. Медь добывали с р. Вятки. Серебро завозили из Средней Азии и Ирана в виде слитков [4]. Художественная обработка металлов Прикамья достигла своего расцвета лишь в середине и второй половине I тысячелетия н.э. Мастера-литейщики применяли разнообразные приемы: плоское и объемное литье в жестких формах (каменных, глиняных, костяных и, может быть, деревянных). С помощью выпуклой чеканки, напайки, гравировки создавали специалисты богатую поверхность в ювелирных изделиях. Высокохудожественными изделиями считаются украшения с цветной эмалью, их находят в кладах по Среднему Поволжью и в Прикамье [2].

Самым распространенным приемом было литье в жестких формах. Оно требовало исключительной точности и мастерства.

Этот прием получил большую популярность благодаря наличию подручного дешевого материала. Из пчелиного воска вырезали макет изделия, в него вставляли трубочки: одну – для заливания металла, а другую – для выхода воздуха. Восковой образец окунали в жидкий раствор из глины, затем сушили. Операцию мастера повторяли несколько раз. При обжиге воск выплавлялся и пустоты заполнял расплавленный цветной металл. Памятников этого вида искусства дошло до нас большое количество, чему немало способствовала и относительно большая прочность, а значит, и лучшая сохранность металлических изделий по сравнению с изделиями из дерева, кости и глины. В книге А. В. Доминьяка «Свидетельства утраченных времен. Человек и мир в пермском зверином стиле» есть упоминания о том, что в бронзолитейных мастерских Прикамья находят немного тиражированных украшений. Все произведения представляют собой уникальные памятники ломатовской культуры, в тайниках среди изделий встречаются многофигурные композиции, в которых отдельные изобразительные мотивы вступали в сюжетные и предметно-пространственные связи. Среди украшений попадаются металлопластика с эмалевыми покрытиями и вставками с эмалью.

✓ Нужно отметить, что изделия с эмалью дошли до нас в меньшей степени, это связано, в первую очередь, с высокой стоимостью таких украшений и с хрупкостью художественных эмалей. Со временем эмаль трескалась и выпадала из ячеек.

✓ Древние изделия с эмалью чаруют современников своей красотой.

✓ Ювелирные украшения с художественной эмалью украсят самое незатейливое сценическое платье, станут доминантой всего ансамбля костюма.

✓ Со сцены хорошо просматриваются изделия массивные, эффектные, яркие по цвету, как в нашем случае, в металлопластике и в украшениях из кожи.

В сценическом костюме нужно продумывать каждую мелочь, чтобы актер, выйдя на подмостки, еще не начав выступления, уже видел реакцию зала и понимал, что образ, над которым работал художник в соавторстве с исполнителем, удался.

Исполнители авторских и народных песен в современной аранжировке нуждаются в обновлении сценического гардероба. На помощь к ним приходят специалисты в области костюма, которые вместе с режиссером выстраивают концепцию с помощью:

✓ поведенческой стратегии актера на сцене;

✓ пластики движений;

✓ формы костюма;

✓ цветового решения костюма;

✓ аксессуаров костюма, в том числе и ювелирных украшений.

Фото № 1. Украшение на грудь по эскизу автора статьи выполнила студентка Лялина Анастасия для солистки ансамбля «Италмас»

Фото № 2. Колье по эскизу автора статьи выполнено для солистки ансамбля «Италмас». В изделии сочетаются металл, кожа, эмаль

Если сравнивать стоимость костюма и ювелирного изделия, то выясняется, что костюмы можно отшивать к каждому торжественному мероприятию, тогда как украшения по себестоимости получаются гораздо дороже, и поэтому менять их чаще нет смысла. В связи с этим, создавая театральные костюмы для ведущих солистов ансамбля «Италмас», автор статьи выбрала в качестве основных материалов для ювелирных изделий медь и эмаль (Фото № 1, 2), а для комплектов – ткани в смеску полиэстера (10%) с льняными нитями (90%). В итоге актер получает экологически чистый товар, что на сегодняшний день является одной из приоритетных задач дизайнера. О том, что эта задача будет наиглавнейшей, не раз говорил и писал председатель Союза дизайнеров России Назаров Юрий Владимирович [3].

Возрождая и приумножая традиции литья древних мастеров Прикамья, мастерство эмалиров киевских, соль-вычегодских и устюжских, можно достичь высокого результата в современных ювелирных изделиях.

В настоящее время различают семь видов эмалей, имеющих следующие технические особенности:

- эмаль со сканью;
- эмаль выемчатая;
- эмаль перегородчатая (гладь);
- эмаль просвечивающая (оконная);
- эмаль сквозная (прозрачная);
- эмаль расписная (живописная);
- эмаль комбинированная.

Для украшения костюмов ансамблю «Италмас» выбрали эмаль в живописной технике и перегородчатую.

При создании двух коле автор статьи вдохновила тема «Пермский звериный стиль». Художественные и технологические качества мастерства во многом зависят и развиваются благодаря наследию прошлых лет, на Фото № 6 изображено кольцо, которое повторяет очертания носителя изделия, автор учла антропометрические особенности тела человека, по центру кольцо как бы преломляется за счет гибкого соединения.

Металлом для эмалей чаще всего служит медь, серебро, реже золото. Для наших украшений выбор оставили за медью, т.к. с ней легко работать и по цене она устраивает заказчиков.

Серебро, применяемое под эмаль, должно быть не ниже 916-й пробы, серебро 875-й пробы не выдерживает температуры плавления эмали, начинает «гореть» и чернеет. Также чистой, без примесей, должна быть красная медь [2].

I. Подготовительный этап. На очищенный металл переводим рисунок (Фото № 5). Затем готовим перегородки из проволоки красной меди, пропуская проволоку через вальцы, получим ленточки нужной высоты и толщины. Ленточки сматываем и прожигаем до малинового цвета, после чего медь становится мягкой и поддается каждому нажиму корнцангов. Вытянутую по рисунку перегородку укрепляем на пластинах, смазав нижнее ребро перегородки клеем (БФ-6 или столярным). Набор засыпаем мелко пиленным серебряным припоем, смешанным с бурой. Фрагменты пластин кладем в печь, предварительно разогретую до 790 °С. Дав пластинам остыть после спайки, отбеливаем их в растворе соляной кислоты (2 части кислоты на 3 части воды) или в лимонной кислоте (Фото № 3). В растворе кипятим детали, пока весь нагар не сойдет с набора и пластины не станут белыми, после этого их ополаскиваем водой и крацуем (обрабатываем металлической щеткой), просушиваем.

II. Раскладка эмалей. Куски эмалевых красок дробим в стальных или чугунных ступках. Издробленную эмаль кладем в аптекарскую ступку из фарфора и заливаем водой. С помощью пестика эмалевые краски растираем до ровного порошка, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть. Растиртую эмаль из чашки выкладываем в баночки, заливаем сверху водой и закрываем крышкой, чтобы не попал сор (Фото № 4). Прежде чем приступать к основной работе, раскладываем образцы всех нужных цветов на кусочек металла, полученный вариант ставим в муфельную печь.

Фото № 3. *Заготовке из красной меди придаем объем*

Фото № 4. *Расстертую эмаль раскладываем по баночкам*

Последовательность плавления отслеживаем, при получении блеска в образцах отмечаем для себя, какие эмали крепкие, какие мягкие, какие тона сильнее выгорают. Эмалевую кашичу переносим на будущее украшение тонким ровным слоем, удаляем воду промокашкой.

Изделия просушиваем около печки и затем осторожно ставим в муфель. Как только эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же вынимаем украшения, даем им остыть и снова покрываем эмалью, затем ставим в муфель и держим до тех пор, пока эмаль не покроется чуть заметной рябью. И так продолжаем, пока не получим ровный слой эмали. Сделав слабый, слегка кислый раствор для отбеливания из купоросного масла, кладем в него эмалированные изделия и кипятим до тех пор, пока металл не получит яркий белый цвет. Украшения протираем и придаем им товарный вид (Фото № 1, 2, 6).

Фото № 5. *На очищенный металл переводим рисунок, перегородки из проволоки укрепляем с помощью клея*

Фото № 6. *Колье выполнено в мастерской этнических украшений «Ибыр-весь» по эскизу автора статьи*

Тема «Пермский звериный стиль» прослеживается не только в ювелирных изделиях, но и в росписи в технике холодный батик по жакетам (Фото № 7, Фото № 8), созданным для солисток ансамбля «Италмас», сестер Медведевых.

Ювелирные изделия дополняют сценические образы солисток «Италмас», ведущего ансамбля песни и танца Удмуртии.

Для исполнительниц современных песен Надежды Уткиной и Галины Платоновой были изготовлены украшения по мотивам звериного стиля, так называемые среди ученых «картины мира». В центре украшений – женские божества – образы великой Матери мира. В ногах – стилизованные фигуры животных. По обе стороны владычиц – деревья, цветы и травы. Автор статьи при работе с украшениями не стремилась к подражанию археологическим находкам. Изделия выполнены из натуральной кожи, этот дизайнерский прием разработки колье является авторской идеей (Фото № 9, Фото № 10).

Театральные подмостки диктуют свои правила игры, и тяжелые литые металлические украшения бывают не всегда уместны на сцене. Автор предлагает для исполнителей песен по народным мотивам украшения более пластичные и легкие, а именно из кожи (Фото № 11, 12). Натуральная кожа отлично сохраняет форму, акриловые краски держатся на коже достаточно прочно. В денежном эквиваленте для артистов выгоднее заказывать изделия из кожи.

Фото № 7. На снимке солистка ансамбля «Италмас», заслуженная артистка России Евгения Медведева

Фото № 8. На снимке солистка ансамбля «Италмас», заслуженная артистка УР Алевтина Медведева

Для работы с аксессуарами понадобятся следующие материалы:

- 1) натуральная кожа средней толщины;
- 2) краски акриловые художественные на водной основе;
- 3) ножницы, скорняжный нож, кисти, аппарат для выжигания, проволока, клей «Момент».

Фото № 9. Галина Платонова, народная артистка УР, заслуженная артистка России

Фото № 10. Надежда Уткина, заслуженная артистка УР

Фото № 11. В центре колье – женское божество – Великая Мать мира. В ногах божества – стилизованные фигуры животных. По обе стороны владычицы – стилизованные животные мира и людей – птицы, цветы и травы. В верхней части в области головы – солнечный диск

Фото № 12. Автор статьи не стремилась к подражанию археологическим находкам. В сценических костюмах допускается художественный вымысел, прототипом послужили культовые пластины пермского звериного стиля

На кусок кожи переводим рисунок с эскиза, аппаратом для выжигания с обратной стороны кожи создаем выпуклые участки, т.е. рельефную поверхность. Скорняжным ножом вырезаем сквозные отверстия внутри сложной композиции, с помощью ножниц придаем изделию внешние плавные очертания. Будущее кольцо расписываем красками на водной основе, контуром по ткани создаем выпуклый рельеф для большей выразительности сюжета. Из проволоки делаем крепежи и застежку.

По такой же технологии можно создать серьги и браслеты. Аксессуары будут прекрасными дополнениями к ансамблю сценического костюма.

Для росписи по тканям используем анилиновые красители, они отлично закрепляются в медицинском автоклаве, при влажно-тепловой обработке краски не тускнеют и не смываются.

Изделия из кожи являются доминантой в комплектах костюмов исполнительниц народных песен Надежды Уткиной и Галины Платоновой.

Выводы:

- древним ювелирным искусством финно-угров и коми-пермяков восхищаются специалисты во всем мире;
- изделия с эмалью дошли из глубины веков в меньшей степени, время неумолимо стирает хрупкую художественную эмаль;
- ювелирные изделия будут доминантой в самом скромном сценическом костюме, с помощью украшений можно создать неповторимый театральный образ;
- театральные подмостки диктуют свои правила игры, тяжелые металлические украшения бывают не всегда уместны на сцене, поэтому автор статьи предлагает более легкий вариант – украшения из натуральной кожи с росписью акриловыми красками, они также эффектно смотрятся из зрительного зала.

Автор выражает благодарность всем помогавшим в работе – любимым студентам Института искусств и дизайна Лялиной Анастасии и Наталье Михайловой.

Краткий словарь терминов

Вальцы – машинное устройство с двумя соприкасающимися валками, между которыми пропускается обрабатываемый материал [5].

Крацевание – обработка изделия металлической щеткой.

Медицинский автоклав – барокамера, в которой нейтрализуются микроорганизмы при высокой температуре.

Семантика – область языкознания, исследующая значение единиц языка, в том числе визуального.

Солярный – солнечный.

Скорняжный нож – лезвие с острым концом для работы с меховыми изделиями.

Художественное выполнение эмали – художественные изделия, отвечающие требованиям искусства, эстетического вкуса.

Список литературы

1. **Бортникова Н. В., Зыков С. Н.** Критериальный анализ специфических особенностей объектов материальной культуры этноса // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 7. Ч. 1. С. 33-36.
2. **Доминяк А. В.** Свидетельства утраченных времён: человек и мир в пермском зверином стиле. Пермь: Изд-во «Книжный мир», 2010. 153 с.
3. **Лаврентьев А. Н., Назаров Ю. В.** Традиции в развитии российского дизайна (1920-1990). Иллюстрированное издание. Berlin, 1995. 175 с.
4. **Оборин В. А.** Древнее искусство Прикамья. Пермский звериный стиль. Пермь: Книжное изд-во, 1976. 190 с.
5. **Ожегов С. И.** Словарь русского языка. М.: Мир и Образование; Оникс, 2011. 736 с.
6. **Русская эмаль XII – начала XX века. Из собрания Государственного Эрмитажа:** альбом. Ленинград: Художник РСФСР, 1987. 260 с.

JEWELLER'S ART OF THE KAMA REGION YESTERDAY-TODAY IN CONTEXT WITH STAGE COSTUMES

Sazykina Irina Anatol'evna
Udmurt State University
Ututuparis@gmail.com

In the article the results of the author's research and practice use of jewellery and accessories for the performers of folk songs in modern arrangement in context with stage costumes are given. The author analyzes, compares items (they are destined for stage actors) from leather and metal according to aesthetic criteria, price indexes. To make the images of songs performers more complete the author has developed her own methods of ornamentals creation, which are the carriers of the semantic information of the Finno-Ugric ethnos. The photographs of the leading actors of Udmurtia – the carriers of sign symbolism – are also presented in the article.

Key words and phrases: jeweller's art of the Finno-Ugric peoples; artistic enamels and process of their creation; modern stage costume on folk motifs.