РЕФЕРАТ РОБОТИ

Монографія Л. В. Пасічник «Ювелірне мистецтво України ХХ–ХХІ століть» **–** завершене комплексне дослідження, яке представлено ґрунтовною методологічною основою, необхідним інструментарієм термінологічного апарату та широким діапазоном ілюстративного матеріалу; висвітлює історію і сучасний стан розвитку українського ювелірства означеного періоду та їх вплив на загальну еволюцію культурно-мистецьких процесів, що є важливим для наукової, педагогічної та освітньої галузей новітнього вітчизняного мистецтвознавства. Цілісний аналіз вищезазначених аспектів сучасного ювелірства України в контексті вивчення декоративного і прикладного мистецтв, а також теорії та історії культури – завдання, без сумніву, важливе й актуальне.

Ювелірне мистецтво є самобутнім надбанням української культури, що має давні історичні корені. Художні вироби з металу в ході свого розвитку набули глибокого змісту, у їх специфічній художній мові відтворювалися сутнісні ознаки національного художнього мислення, світовідчуття й світорозуміння. Вони виконували оберегово-магічну функцію, мали декоративне навантаження, були показником соціального й економічного статусу власника. Ювелірна творчість розвивалася в органічному зв’язку з провідними тенденціями поступу декоративного й образотворчого мистецтва XX –початку XXI ст. Так, на фабриці Й. Маршака на межі XIX–XX ст. створювалася художня продукція, що перебувала в річищі модерну. В авторських творах 1970–1990‑х років з недорогоцінних та нетипових матеріалів відображено авангардні мистецькі течії. Вони істотно стимулювали розвиток українського ювелірства, що переживає неабиякепіднесеннянаприкінці XX – на початку ХХI ст.

Досліджувана проблематика частково актуалізована в публікаціях сучасних українських мистецтвознавців – З. Чегусової, Р. Шмагала, С. Луця, М. Кравченко, проте в українському мистецтвознавстві досі була відсутня праця, у якій було б комплексно висвітлено основні віхи поступу ювелірного мистецтва обох його напрямів – промислового й авторського, охарактеризовано промислові центри виготовлення ювелірних виробів, проаналізовано художньо-стилістичні особливості ювелірних творів митців України, досліджено діяльність художніх освітніх закладів, де навчають ювелірного мистецтва. На противагу вивченню декоративного мистецтва, де вже склались певні художні підходи та методологія дослідження, вивчення сучасного ювелірства було однією з найменш досліджених царин українського мистецтвознавства. Непроторений шлях завжди тернистий і складний, адже висвітлені в монографії аспекти розвитку ювелірного мистецтва України є настільки глибокими та широкими темами, що можуть бути предметом окремих індивідуальних досліджень. Л. Пасічник – автор низки наукових та науково-популярних статей з даної проблематики у фахових мистецтвознавчих виданнях України, а також в іноземних виданнях, що входять до науково-метричних баз; в інтернет-ресурсах, ЗМІ.

Таким чином, актуальність пропонованої монографії зумовлено недостатнім рівнем дослідження вказаної проблематики в українському мистецтвознавстві та необхідністю осмислення ювелірства як самодостатнього виду українського декоративно-прикладного мистецтва.

У першому розділі “Ювелірне мистецтво кінця XIX – початку XXI століття ” висвітлено стан вивченості окремих аспектів зазначеної теми, здійснено аналіз наукових праць та інших опублікованих видань із зазначеної проблематики, охарактеризовано джерела, що стали підґрунтям для написання пропонованої монографії.

Другий розділ “Діяльність провідних підприємств ювелірної галузі України кінця XIX – початку XXI століття”, який складається з трьох підрозділів,присвячено вивченню історії становлення та діяльності підприємств ювелірної галузі України. У ньому охарактеризовано передумови виникнення та продукцію перших ювелірних фабрик кінця XIX ст. (зокрема Й. Маршака, м. Київ), створених у першій половині XX ст. ювелірних заводів(Київський, Львівський, Харківський та Одеський), становлення й розвиток сучасних ювелірних домів у Києві та Сімферополі. Здійснено класифікацію продукції вказаних ювелірних підприємств, запропоновано її осмислення в контексті художньо-стилістичних процесів, розкрито цінністьу контексті культурно-мистецької спадщини України.

У третьому розділі “Творчість майстрів авторського ювелірства України XX – початку XXI століття” висвітлено особливості становлення й розвитку авторського ювелірного мистецтва України, проаналізовано творчий доробок художників у царині малих форм, розкрито найхарактерніші художньо-стилістичні особливості їхніх оригінальних творів, що відрізняються жанрово-стилістичними та формотворчо-технологічними ознаками.

Авторське ювелірство як оригінальне явище в історії мистецтва України відновило свій розвиток у 1960‑х роках.Терміном “авторське ювелірне мистецтво” означується самостійна робота одного художника над створенням ювелірного виробу (в одному або декількох екземплярах) від ескізу до останніх технологічних прийомів. Через послаблення або й нівелювання зв’язків із традиційним мистецтвом географічний і регіональний показники не мають істотного впливу на творчі манери сучасних митців. Отже, в основу аналізу авторських ювелірних творів у монографії покладено їхні мистецько-стилістичні особливості.

Четвертий розділ “Художня освіта ювелірного спрямування в Україні” присвячений характеристиці стану художньої освіти України за вказаним напрямом, зокрема, за спеціальностями “Художній метал” та “Ювелірне мистецтво”, що істотно впливає на подальший розвиток ювелірного мистецтва України. У розділі охарактеризовано діяльність основних навчальних закладів України відповідного спрямування.

Наукова новизнаданогодослідження полягає в тому, що в ньому вперше:

* здійснено цілісне вивчення ювелірного мистецтва України XX – XXI ст.;
* створено й систематизовано джерелознавчу базу дослідження цієї мистецької галузі України;
* простежено динаміку розвитку цього виду мистецтвата виявлено основні тенденції його еволюції впродовж XX ст.;
* на основі зібраного матеріалу в музеях та приватних колекціях виокремлено художні ознаки й технологічні особливості творчої діяльності художників-ювелірів України зазначеного часу;
* уведено до наукового обігу новий фактичний матеріал, зокрема щодо діяльності ювелірної фабрики Й. Маршака, становлення й розвитку ювелірних домів, які діють на початку ХХI ст. (Класичний ювелірний Дім “Лобортас”, м. Київ; ювелірний дім “Дюльбер”, м. Сімферополь), де створюються унікальні високохудожні твори мистецтва;
* проаналізовано особливості діяльності кафедр художньої обробки металу різних навчальних закладів України та вивчено сучасний стан відповідної ланки мистецької освіти;
* спрогнозовано перспективи розвитку ювелірної галузі в Україні.

У висновкахздійснено концептуально-теоретичні узагальнення результатів проведеного дослідження.

 Аналіз історіографічної бази обраної теми засвідчив, що наприкінці XIX – на початку XX ст. в Україні існувала розвинута мережа ювелірних кустарно-ремісничих осередків, зокрема в Київській, Херсонській губерніях та на Галичині. Поряд з ними почали діяти ювелірні фабрики, як-от Й. Маршака (м. Київ), що мала торгові представництва в Берліні, Парижі та Лондоні. Вивчення і класифікація її ювелірних виробів (поділ на тиражовану продукцію та ексклюзивні твори, що їх виготовляли на замовлення до пам’ятних дат, ювілеїв, для участі у виставках тощо) дозволяє стверджувати високий мистецький рівень їх художнього задуму й технічного виконання. На основі розкриття притаманних їм особливостей художньо-образної системи доведено, що вони створювалися в річищі тогочасних європейських мистецьких стилів, насамперед модерну.

Охарактеризовано діяльність основних ювелірних заводів, які почали діяти в Україні ще в першій половині XX ст., виготовляючи масову продукцію невисокого художнього рівня(ВАТ “Київський ювелірний завод”, ДП “Львівський державний ювелірний завод”, ПАТ “Харківський ювелірний завод”, ЗАТ “Аурум” в Одесі). Упродовж останнього десятиліття ХХ ст. художній рівеньпродукції підвищився, що пов’язано з виходом ювелірних виробів в інші країни на міжнародні ринки збуту та участю в конкурсах і виставках за кордоном. Зокрема, на київському заводі функціонує відділ ексклюзивних творів ювелірного мистецтва. На львівському заводі на початку 2000-х років створювали нетиражовані прикраси в одному екземплярі, у дизайні яких було збережено природну форму каменів бурштину.

Зазначено, що друга половина XX ст. – це час знакових перетворень у ювелірному мистецтві України, пов’язаних із відповідними загальнокультурними процесами. У 1970–1980-х роках відбувалося відчутне піднесення в цій царині творчості, пов’язане з відродженням давніх традицій, зокрема технік,їх переосмисленнямна основі авторського бачення. Тоді розширилася тематика й система художніх жанрів, митці почали використовувати нетрадиційні поєднання матеріалів, у декоративному мистецтві відбувався відхід від утилітарності, мало місце взаємопроникнення декоративного й образотворчого начал.

Указано, що на кінець 1980-х – 1990-ті роки припадає етап розквіту авторського ювелірного мистецтва. У тодішньому творчому доробку художників-корифеїв сучасної авторської ювелірної галузі в Україні (В. Друзенко, А. Жарков, М. Руснак, Є. Жданов, Ю. Федоров, Віт. Хоменко, О. Міхальянц, С. Сєров, Л. Косигін, С. Вольський, С. Маро, Н. Косенко, В. Бреславський, О. Галатін, А. Погорецька, М. Руснак, К. Кравчук, Ш. Пержан та ін.) виявились як традиційні мотиви, так і авангардні тенденції, що виникли ще в першій половині XX ст. У стилізаціях природних форм, декорі створених ними ювелірних прикрас специфічно виявляється осмислення багатьох філософських проблем, що постали на порозі нового тисячоліття – епохи глобалізації, складних пошуків нових шляхів осмислення людиною космосу, природи, життя, прагнення до самореалізації в сучасному техногенно-гомогенізованому світі.

Здійснено художньо-стилістичний аналіз виробів Класичного ювелірного Дому “Лобортас”, що функціонує на сучасному етапі. Частина з них є художньо змістовною, вони вирізняються яскравою своєрідністю в контексті українського декоративного мистецтва, пошуками оригінальних композиційно-пластичних вирішень, наповнені філософським змістом.Панорама таких творів характеризується широким тематичним діапазоном, віртуозним застосуванням ювелірних технік, цілеспрямованим відродженням низки фахових традицій, насамперед щодо застосування техніки гарячої емалі, фініфті, перетинчастих емалей тощо. У таких творах національне ювелірне мистецтво утверджується як органічна складова надбань української художньої культури.

Вивчено творчість митців ювелірного дому “Дюльбер”, з-поміж найважливіших завдань діяльності якого є відродження традиційних та давніх технік, водночас пошуки новітніх засобів виразності. Проаналізовано діяльність окремої лінії – “Дюльбер. Мистецтво срібла” (започаткована 2012 р.), – спрямованої на відродження та популяризацію традиційного кримськотатарського ювелірного мистецтва, зокрема техніки філіграні зі срібла, що не має аналогій у роботі інших підприємств такого рівня.Вироби цієї лінії репрезентують якісний сучасний етностильювелірних прикрас. Для виробів напряму “Дюльбер. Мистецтво срібла” характерні графічна чіткість, водночас ажурність, мініатюрна деталізація композиції, багатоваріантність зображуваного, домінування солярних, геометричних та рослинних мотивів. Ці прикраси є цілком актуальними й сьогодні.

У сучасному авторському ювелірному мистецтві переважають унікальні та новаторські за образними й пластичними вирішеннями ексклюзивні рукотворні вироби. Прагнучи осягнути багату мистецьку спадщину минулих століть, майстри варіювали традиційні форми прикрас, по-своєму інтерпретуючи їх та надаючи їм сучасного звучання. Прояви нестандартного асоціативно-філософського мислення породили нові конструктивні форми, що тяжіли до “біоорганічних”, “космічних” форм та “геометричного динамізму”. Пошуки оригінальних авторських вирішень зумовили експериментальність у застосуванні матеріалів, поєднання в одному виробі їх нетипових видів, відродження різноманітних технік, характерних для попередніх періодів, зокрема техніки гарячої емалі. Завдяки таким підходам до створення ювелірних виробів вони сприймаються як самодостатні твори мистецтва зі специфічним естетичним та філософським змістом, відображають цілісність авторської ідеї.

Залежно від художньо-стилістичних особливостей творчість художників-ювелірів з різних регіонів України можна умовно диференціювати на три напрями: новаторські пошуки, інтерпретації неокласичних стилів, трансформація етнотрадицій. Водночасці напрями щільно взаємопов’язані між собою: у творчості багатьох художників можуть бути наявні як звернення до традиційних форм, орнаментики та колориту народного мистецтва, до минулих історико-культурних епох, так і ознаки новітньої авангардної мистецької стилістики.

У творчості більшості сучасних художників виявлено постмодерні риси. Такі ювелірні твори є результатом прагнення митців виявити в ювелірних виробах власну індивідуальність, світоглядні позиції (В. Друзенко, Ю. Жданов, М. Руснак, В. Хоменко, О. Міхальянц, С. Вольський, Ш. Пержан, К. Кравчук, С. Капітонов, О. Капітонов та ін.). Художньо значні звернення до народного мистецтва є поодинокими у творчості провідних ювелірів XX–XXI ст., проте деякі з них обирають традиційні архетипи яквизначальну основу своєї творчості, виготовляючи ювелірні вироби з національним «характером» (В. Балибердін, В. Волощак, О. Гаркус, Л. Косигін, С. Аленгоз).

Тісний зв’язок із традиційним кримськотатарським ювелірним мистецтвом демонструє на території АРК творчість небагатьох майстрів, які відроджують ювелірну техніку філіграні в сучасних виробах (А. Асанов, Е. Асанова, Р. Деніслямов, А. Галімов). Обережне введення до канонічних форм та колористики прикрас нетипових матеріалів, зокрема кераміки, свідчить про динаміку розвитку ювелірного мистецтва в бік авторського й дає підстави виокремлення тенденції, що знаменує поступовий перехід до персоніфікованої творчості, що ґрунтується на глибинному пізнанні традиційного мистецтва (І. Аблаєв, Е. Аблаєв).

Художня освіта ювелірного спрямування в Україні представлена декількома вищими навчальними закладами різного акредитаційного рівня, що функціонують у різних регіонах України (м. Вижниця Чернівецької обл.; м. Київ; м. Львів; м. Косів Івано-Франківської обл.; м. Луганськ тощо). Аналіз діяльності існуючих кафедр та відділень навчальних закладів, де здійснюють фахову підготовку в галузі художньої обробки металу, засвідчив, що в освітній сфері є лише два вищі художні навчальні заклади, де офіційно відкрито окрему спеціалізацію з ювелірного мистецтва. Це – Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука(кафедра художнього металу та декоративної скульптури) та Вижницький коледж прикладного мистецтва імені В. Шкрібляка(відділ художньої обробки металу). У межах решти вищих мистецьких навчальних закладів вивчення ювелірного мистецтва є складовоюширшого напряму – художньої обробки металу.

На основі аналізу великого масиву ювелірних виробів, осмислення різноманітних джерел і наукової літератури в монографії доведено, що ювелірне мистецтво України –це специфічне й самобутнє явище національної художньої культури, яке має давню історію. У XX ст.воно переживало складний етап свого розвитку. Проте творчість низки неординарних художників вивела цю галузь на новий щабель і нині продовжує утверджувати її самодостатність та мистецьку цінність у світовому культурно-мистецькому просторі.

Практичне значенняотриманих результатів дослідження полягає в можливості їх використання в художньо-освітньому процесі в навчальних закладах різних рівнів акредитації, зокрема під час визначення їхніх базових методичних і художніх засад, реформування відповідної сфери мистецької освіти, написання посібників і підручників, укладання навчальних програм, у курсах лекцій та семінарів. Низку концептуальних ідей дослідження було використано в роботіавторки як куратора й автора концепції Всеукраїнської виставки ювелірного та емальєрного мистецтва “КВАДРА міні-метал. Ювелірне – мистецтво – міні-емалі” (28.11.2014 р. – 25.01.2015 р., НМУНДМ), а також як упорядника та автора вступної статті до однойменного каталогу зазначеної виставки (Київ, 2014, 63 с.).