Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Амурский государственный университет

(ГОУ ВПО «АмГУ»)

Факультет прикладных искусств

Кафедра художественных дисциплин

Реферат

на тему: История ювелирного искусства

по дисциплине: История декоративно-прикладного искусства

Исполнитель:

студентка группы 683 Специальность: ДПИ

Руководитель Н. В.Верещагина

Благовещенск 2009

Содержание

Введение 3

1. Классификация драгоценных и поделочных камней. 3

1.1 Синтез и облагораживание камней 7

1.2 Добыча камней 8

1.3 Коллекции камней 9

1.4 Библейские и исторические камни 10

2. Драгоценные и поделочные камни в прикладном искусстве 10

2.1 Искусство древнего Востока 10

2.2 Искусство народов Китая 11

2.3 Искусство народов Центральной и Южной Америки 12

2.4 Эгейская культура 12

2.5 Античное искусство 12

2.6 Искусство средневековья и Возрождения 13

2.7 Европейское искусство 17-19 вв 14

3. Искусство России 15

3.1 ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ 16

3.2 Гривна Владимира Мономаха 19

3.3 ИМЕНА НА МЕТАЛЛЕ 20

4. Богатства Московского двора 21

Заключение 24

Список используемой литературы 24

Введение.

Несметные сокровища таят недра земли, гор, рек: золото сверкающее подобно солнцу; голубоватое словно отблеск лунного света, серебро; как бы светящиеся изнутри прозрачные самоцветы; мерцающий ярким светом жемчуг; золотистый, как капли пчелиного меда, янтарь.

 Многообразие природных богатств неисчислимо, и ни с чем несравнима их чарующая притягательная сила.

 Когда к качествам металла присоеденилась гармония линии и форм, созданная творческим гением человека, тогда родилась одна из древнейших и прекраснейших отраслей прикладного искусства – ювелирное дело.

Ювелирное искусство развивалось, и с каждым новым освоенным техническим приемом изобразительный язык его мастеров получал все больше средств художественного выражения.

 Первые украшения появились в глубокой древности, задолго до новой эры. Трудно установить, что появилось у человека раньше и и сильнее – потребность в одежде или желание себя украсить. Основную роль в орнаментации ювелирных украшений играют драгоценные, полудрагоценные и искусственные камни и жемчуг. Помимо своего прямого назначения, ювелирные украшения имели нередко значение талисмана- «оберега» ,приносящего удачу, счастье владельцу. С и радревнего времени ювелирные украшения делятся на две группы: часть их имеет не только эстетическое значение, но служит утилитарным целям, выполняя функции пряжек, застежек, заколок, скрепляющих детали одежды; другая часть не связанная непосредственно с одеждой, как кольца, подвески, серьги, браслеты, служат только для украшения.

На протяжении веков развитие ювелирных украшений и их количество стояли в тесной зависимости от стилистических изменений моды.

1. Классификация драгоценных и поделочных камней.

Драгоценные и поделочные камни - минералы, используемые для изготовления украшений и художественных изделий. Основными критериями для отнесения минерала к драгоценным и поделочным служат красота (цвет, блеск, прозрачность, «игра», иризация, опалесценция, рисунок и др.), прочность (твердость — для сохранения качества огранки и полировки, вязкость — для устойчивости изделия и др.).

Встречаются в природе редко; большие экономические затраты на поиски, добычу, обработку и огранку камней определяют их высокую стоимость. Драгоценные и поделочные камни (ювелирные камни), это обширная группа разнообразных камней минерального и органического происхождения, служащих благодаря своей красоте, декоративности, твердости, прочности основным украшением ювелирных изделий и камнерезных изделий.

Драгоценные камни могут быть как натурального, так и искусственного происхождения. Для повышения качества камни иногда подвергают облагораживанию. В зависимости от стоимости, потребительских свойств, редкости драгоценные и поделочные камни делят на группы:

Драгоценные камни (самоцветы)

1 порядка: алмаз, сапфир, рубин, изумруд, александрит, хризоберилл, благородная шпинель, эвклаз, жемчуг;

2 порядка: топаз, берилл, аквамарин, воробьевит, розовый турмалин (рубеллит), демантонд, фенакит, аметист, альмандин, уваровит, гиацинт, благородный опал, циркон, пироп;

3 порядка: гранат, бирюза, турмалин зеленый и полихромный агат, горный хрусталь, сподумен (кунцит), диоптаз, кордиерит, халцедон, агат, сердолик, гелиотроп, хризопраз, празем, лунный камень, лабрадор, гематит (кровавик), рутил, пирит, янтарь, гагат и др.

Особенно яркие, чистые, прозрачные камни 1 порядка ценятся очень высоко. Камни 1 порядка мутные, с дефектами могут цениться как камни 2 и 3 порядков. И наоборот, отдельные камни 2 порядка, отличающиеся значительными размерами и красотой, могут цениться как камни 1 порядка.

Камни 3 порядка по назначению часто используются как поделочные камни.

Обычно камни имеют кристаллическую структуру, но встречаются некристаллические (аморфные), например бирюза, или скрытокристаллические структуры (яшма).

Камни кристаллической структуры обладают спайностью, то есть способностью раскалываться по направлениям спайности. Отчетливо выражена спайность у слюды, которая при малейшем усилии легко расщепляется на тонкие листочки. Спайность у слюды проходит только в одном направлении, разломать ее по другим направлениям трудно.

Кристаллы представляют собой многогранники различной формы. Существуют и более сложные формы кристаллов. Кристаллическое строение становится заметно под микроскопом.

Камни бывают самых разнообразных цветов, слегка или густо окрашенными, одноцветными или многоцветными (пятнистыми, полосатыми, с переливами).

Бывают камни прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные.

Первое, о чем мы говорим, оценивая ювелирное изделие, - какой камень использован. Диагностика ювелирных камней - это определение их минерального вида.

Ювелирными называют все материалы, используемые в качестве вставок. Все материалы делятся на природные и искусственные.

Природные камни - это те материалы, которые сделала природа без вмешательства человека.

Искусственные материалы изготовлены в лаборатории (лейбры).

Искусственные камни делятся на:

а) синтетические аналоги;

б) имитация природных камней;

в) составные камни;

г) реконструкционные;

д) облагороженные.

Синтетические аналоги были впервые получены во Франции в XIX веке Вернелем. При их изготовлении берется то же сырье, что и у природных, создаются те же условия, температура, давление. Полученные камни по химическому составу, строению кристаллической решетки подобны драгоценным камням.

Имитация природных камней - это материалы, по своему внешнему виду напоминающие драгоценные камни (корунд имитирует рубин, зеленый фианит - изумруд).

Составные камни (дублеты) состоят из нескольких частей. Их очень трудно отличить от цельных камней. Под лупой или микроскопом нужно постараться через верхнюю площадку увидеть место склейки и пузырьки воздуха в клее.

Реконструированные камни - твердые вещества, изготавливаемые путем плавления или спекания мелких кусочков природных минералов (например, плавленый янтарь).

Камни облагороженные - природные материалы, показатели качества которых и прочностные характеристики улучшаются человеком.

Поделочные камни представляют собой цветные полупросвечивающие или непрозрачные минералы разнообразных цветов и оттенков, неповторимых рисунков, созданных природой. Они являются прекрасным материалом для изготовления художественных, декоративных и бытовых камнерезных изделий (чаш, ваз, шкатулок, статуэток и др.), а некоторые из этих камней используют для изготовления вставок и бус.

К поделочным камням относят (по А. Е. Ферсману):

1 порядка - нефрит, лазурит, амазонит, лабрадор, содалит, орлец (родонит), малахит, авантюрин, кварцит (белоречит), дымчатый и розовый кварц, агат и его разновидности, яшма, везувиан (калифорнит), письменный гранит (пегматит), эвдиалит, жадеит, главколит, чароит, хамидон (переливт, празем).

2 порядка - серпентин (змеевик), агальматолит, стеатит, обсидиан, морская пенка, мраморный (восточный) оникс, флюорит, янтарь, ангидрид, каменная соль, лепидолит, фукситовый сланец, графит.

3 порядка - гипс (селенит), мрамор, порфир, лабрадорит, брекчия, кварцит и другие породы.

Поделочные камни ценятся в зависимости от яркости окраски, изящества и богатства рисунка, блеска. Поделочные камни 3 порядка обладают этими свойствами в значительной степени и поэтому чаще используются как облицовочный материал, употребляемый в строительстве.

Для облегчения определения или подбора драгоценных и поделочных камней пользуются определителем их по цвету и прозрачности.

Учение о драгоценных и поделочных камнях называется геммологией. Известно свыше 100 драгоценных и поделочных камней. Часто в качестве поделочных камней используются полупрозрачные или красиво окрашенные разновидности рудных и других минералов. Ювелирные драгоценные камни помещают в дорогостоящие оправы из золота и платины, поделочные камни I порядка обрамляют в основном серебром или мельхиором, II порядка — мельхиором и дешевыми металлами.

1.1 Синтез и облагораживание камней

В 1902 Н. Вернейль во Франции впервые синтезировал рубин и сапфир. Современный рынок заполнен синтетическими ювелирно-ограночными материалами, которые либо идентичны по составу, структуре и свойствам природным, либо имеют с ними внешнее сходство. В ювелирном деле широко используются синтетические рубин, сапфир, изумруд, аметист, цитрин, зеленый, голубой, синий и коричневый кварц, разноцветные шпинели, рутил, благородный опал, бирюза, малахит, лазурит и др. В значительных количествах выращивается жемчуг. Однако стоимость синтетических аналогов в десятки и сотни раз ниже, чем природных камней таких же размеров. Причем если для последних характерна постоянная тенденция к увеличению цены, то стоимость синтетических камней с течением времени падает.

Известно много способов улучшения качества природных драгоценных камней за счет их нагрева (топаз, морион и др.), обработки флюидами в автоклавах (берилл и др.), воздействия ионизирующим облучением (алмаз, кунцит и др.), либо окрашиванием с поверхности или на полную глубину (низкосортная бирюза, разновидности халцедона и опала и др.). Твердые камни (алмаз, рубин, сапфир, кварц, турмалин, халцедон, яшмы) широко используются в технике.

1.2 Добыча камней

В средние века большинство самоцветов добывалось в Индии (алмазы, рубины, сапфиры), Бадахшане (красная шпинель, лазурит). Основными поставщиками драгоценных и поделочных камней в конце 20 в. служат страны, расположенные в Латинской Америке (Бразилия, Венесуэла, Колумбия), Африке (ЮАР, Ангола, Ботсвана, Заир, Сьерра-Леоне, Замбия, Зимбабве, Мадагаскар), Юго-Восточной Азии (Индия, Мьянма, Шри-Ланка, Таиланд). В России добывают алмазы, лазурит, нефрит, янтарь, топаз.

Крупные запасы алмазов известны в Заире (600 млн. карат), ЮАР (200 млн. карат), Ботсване (150 млн. карат), Австралии. Крупнейшая в мире фирма по добыче и объему продаж алмазов — «Де Бирс». Стоимость ограненных алмазов (бриллиантов) меняется в зависимости от качества камня и огранки от 600 до 6000 дол/карат. Включения и желтый оттенок (нацвет) снижают стоимость, голубой — повышает ее.

Рубины добываются из речных россыпей в Индии, Таиланде, Кении, Танзании, Мьянме (наиболее ценные кроваво-красные камни с легким фиолетовым оттенком — «голубиная кровь»). Цены на таиландские рубины — 500-3000 дол/карат; рубины из Мьянмы стоят в несколько раз дороже.

Сапфиры добываются в Мьянме (вместе с рубинами), Таиланде, Камбодже, Шри-Ланке. Самыми ценными считаются васильково-синие сапфиры из Мьянмы, стоимость которых от 700 до 2000 дол/карат. Еще дороже ценятся звездчатые голубые сапфиры, при полировке которых кабошоном выявляется шестилучевая звезда (астеризм), обусловленная тонкоигольчатыми включениями рутила.

Изумруды добывались в Древнем Египте на побережье Красного моря. С 16 в. начался вывоз изумрудов из Южной Америки; наиболее крупные месторождения расположены в Колумбии (Музо, Чивор, Коскуэс), ежегодно добывающей до 1,5 млн. карат, т. е. 70-80% мировой добычи, из них 50 тыс. карат высшего качества. Известны также месторождения изумруда в Бразилии (Карнаиба и др.), Юго-Восточной Африке (Сомерсет, Кобра, Гравелот, Сандвана и др.), Индии, Пакистане, Австралии.

В России изумруды были найдены в 1830 на Урале, к востоку от Екатеринбурга (Малышевское месторождение). Самые дорогие изумруды обычно густого или яркого травяно-зеленого цвета (обусловленного примесью трехвалентного Cr); стоимость высококачественных изумрудов — 500-5000 дол/карат.

1.3 Коллекции камней

Наиболее крупные коллекции драгоценных камней находятся в:

Москве (Алмазный фонд, Оружейная палата, Минералогический музей, Музей землеведения МГУ, Минералогический музей Московской горно-геологической академии),

Санкт-Петербурге (музей Горного института, Минералогический музей Санкт-Петербургского университета, Эрмитаж),

Лондоне (Британский музей, Геологический музей в Южном Кенсингтоне),

Фрайбурге (Геологический музей Горной академии),

Париже (Музей истории природы),

Вашингтоне (Национальный музей истории природы Смитсоновского института);

Нью-Йорке (Американский музей истории природы) и

Кембридже (Минералогический музей Гарвардского университета).

1.4 Библейские и исторические камни

Драгоценные и поделочные камни известны с глубокой древности. Им придавалось сакральное значение, они использовались в ритуалах. В Библии описан наперсник первосвященника, украшенный 12 драгоценными камнями (по числу колен израилевых).

В 1-м ряду располагались рубин, топаз, изумруд;

Во 2-м — карбункул, сапфир, алмаз;

В 3-м — яхонт, агат, аметист;

В 4-м — хризолит, оникс, яспис (яшма); Они упоминаются в Новом Завете (Апокалипсис, гл. 21) при описании Небесного города: основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис (яшма), второе — сапфир, третье — калкидон (халцедон), четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — вирилл (берилл), девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист.

 На протяжении человеческой истории многие драгоценные камни, обладающие огромной ценностью, получили собственные названия: «Куллинан», «Орлов», «Шах», «Кохинор», «Регент», «Хоуп», «Девонширский изумруд», «Гимедра», «Рубин Тимура» и др.

2.Драгоценные и поделочные камни в прикладном искусстве

Природные камни издавна применяются в прикладном искусстве для ювелирных украшений, выполнения деталей убранства интерьеров, предметов культа, парадного оружия, доспехов, а также символов власти. Находки орудий и украшений, выполненных из поделочных камней, встречаются уже в поселениях позднего палеолита и неолита. В эпоху бронзы (с 4-го тыс. до н. э.) камни стали помещать в металлическую оправу.

2.1 Искусство древнего Востока

В цивилизациях древнего Востока (в бассейнах рек Нил, Тигр и Евфрат, Инд и Ганг) обработка и использование поделочных камней достигли высокого уровня к началу 3-го тысячелетия до н. э. Для изделий мастеров Шумера характерны мягкая полихромия, ритмичность орнаментальных композиций. Широкое распространение в тот период получили цилиндрические печати с геометрическим узором, вырезанным на агатах и халцедонах.

Ювелирное искусство Египта периода Древнего Царства (с нач. 3-го тысячелетия до н. э.) представлено золотыми украшениями с линейным узором из аметистов, лазуритов и бирюзы из гробниц близ Абидоса и Нагады. С нач. 2-го тысячелетия до н. э. значительного совершенства достигла обработка поделочных камней, была освоена техника «холодной эмали» (маленькие кусочки цветного камня и цветных стеклянных паст помещали между золотыми перегородками узора). Утонченностью отделки отличаются изделия мастеров Нового Царства, комплекс роскошных украшений из гробницы фараона Тутанхамона (14 в. до н. э.).

Богатство и разнообразие поделочных камней Индии и соседних с ней стран Юго-Восточной Азии обусловили их раннее и широкое использование в искусстве древних цивилизаций этого региона. Памятники 3-1 тысячелетия до н. э. (например, Хараппской цивилизации) дают представление о широком использовании и совершенстве обработки камней в ювелирных украшениях, для которых характерно преобладание драгоценных и поделочных камней над материалом оправы, яркая полихромия. В последующий период, несмотря на значительное влияние других культур, искусству обработки камня в Индии было присуще богатство цвета и детализация почти неизменных в веках сложных орнаментальных композиций.

2.2 Искусство народов Китая

В Китае искусство резьбы по камню известно со 2-го тысячелетия до н. э. Широко использовался нефрит, издавна почитавшийся на Востоке, и разновидности кварца (аметист, дымчатый кварц, морион и др.). Из нефрита, найденного в предгорьях Куньлуня, выточено церемониальное оружие (ножи, топорики) с гравированным узором, относящееся ко времени династии Инь (16-11 вв. до н. э.). Для камнерезных украшений 3-2 вв. до н. э. характерны условность форм и стилизованный орнамент. Средневековые резчики Китая в изысканных формах скульптурных композиций 16-17 вв. передавали тончайшие нюансы природной окрашенности розового кварца, аметиста, нефрита. В ювелирных украшениях более позднего времени бирюза, коралл, нефрит, малахит, шпинель и жемчуг вплетены в сложные орнаментальные мотивы (эмалевый, сквозной прорезной, сканый узоры) в виде облаков, ветвей и цветов с фигурами мифологических существ.

2.3 Искусство народов Центральной и Южной Америки

Культура использования драгоценных и поделочных камней в этом регионе насчитывает многовековую традицию. На территории современной Бразилии, Мексики, Колумбии и Чили задолго до прихода европейцев использовались нефриты различных оттенков, лазурит, бирюза, благородные кварцы, изумруд; были хорошо развиты техника резьбы по нефриту и инкрустации бирюзой и нефритом. История работы с этими материалами в ряде культур доколумбовой Америки насчитывает до трех тысяч лет (с сер. 2-го тыс. до н. э. до 16 в. н. э.)

2.4 Эгейская культура

Средиземноморье: (Кипр, Родос, Сицилия, побережье Греции и Малой Азии, 3-2-е тысячелетие до н. э.) На раннем этапе развития эгейская культура находилась под влиянием восточных цивилизаций, особенно Древнего Египта. Ее образцы, в частности, представлены в коллекции сокровищ из Гиссарлыка (Трои) в Малой Азии, открытых Г. Шлиманом. В ней содержатся золотые украшения, церемониальное оружие, дополненные лазуритами, нефритами, сердоликами, янтарем и кораллом.

2.5 Античное искусство

Искусство глиптики классического периода 5-4 в. до н. э. представлено геммами на агате, сердолике, ониксе; сюжеты их композиций определены образцами современной им скульптуры. В них подчеркнуты пластическое совершенство и гармония человеческого тела и природы. Выделяются работы выдающегося резчика Дексамена Хиосского. В эпоху эллинизма (кон. 4-1 в. до н. э.) искусство резьбы и гравировки по камню достигло высокого совершенства. В 4-3 в. до н. э. центром изготовления инталий и камей становится Александрия. В работах ее мастеров сплетаются традиции классической скульптуры Греции и искусства Древнего Египта. Широкое применение драгоценных и поделочных камней в искусстве Древнего Рима относится к 3 в. Значительный спрос на изделия из них и золота привел к развитию ювелирного искусства; впервые начинается специализация мастеров-ювелиров (шлифование, полировка, резьба, моделирование изделий).

2.6 Искусство средневековья и Возрождения

В работах византийских мастеров 4-8 вв. традиции античного искусства органично сплетаются с орнаментальностью и обилием цвета, характерным для художественных традиций Востока. Эмали, чернение, золотая насечка оправ дополняют роскошные тонкостенные сосуды из резного камня, предметы культа и украшения, изобилующие кабошонами цветных камней и жемчугом. Известны превосходные камеи на поделочных камнях, выполненные византийскими резчиками.

 Замечательными памятниками ювелирного искусства Европы служат ювелирные украшения, предметы интерьера и церемониальные вещи, относящиеся к эпохе пламенеющей готики (14 в.) и Ренессанса. Самоцветы из месторождений Саксонии, Богемии и Моравии служат материалом для развивающихся художественных промыслов в Идар-Оберштайне (Германия) и Среднечешских горах.

Увеличение (после Великих географических открытий) притока камней из Индии, Цейлона, Сиама и Бразилии определило богатство и разнообразие материалов, применявшихся ювелирами. Ювелирные и камнерезные изделия эпохи Возрождения отмечены завершенностью композиций, фантазией, а отделка — тщательностью проработки. К созданию ювелирных украшений кон. 15- нач. 17 вв. обращались великие мастера А. Дюрер, Х. Хольбейн Младший, Б. Челлини. Среди излюбленных типов ювелирных изделий Возрождения — нагрудные подвески и украшения к шляпам. Часто материалом для них служил кабошон неправильной формы или причудливая жемчужина. В эпоху правления Медичи расцветает камнерезное искусство и искусство флорентийской мозаики.

2.7 Европейское искусство 17-19 вв.

Совершенствование огранки в сер. 17 — кон. 18 вв. предопределило последующее преобладание драгоценного камня, особенно алмаза, над материалом оправы в ювелирных украшениях. Пышные ювелирные украшения в стиле барокко и изысканные, утонченные вещи в стиле рококо зачастую заказывались комплектами — парюрами, в которые входили предметы, сходные по подбору камней и декору. Для украшений интерьера наряду с драгоценными и поделочными камнями и металлами использовали необычные материалы — перламутровые раковины, скорлупу кокосового ореха и страусовые яйца.

В этот период возрождается интерес к прибалтийскому янтарю. В 1701-65 создается шедевр мозаичного искусства — Янтарная комната. В эпоху классицизма, стилистику которого определило искусство античности, наступает время расцвета глиптики и повсеместного увлечения уникальной красотой камней. Четкая пластика и благородная красота композиции отличает камеи лучших мастеров 18 в. — А. и Дж. Пихлеров (Италия), Ж. Гюэ (Франция), В. и Ч. Браунов (Англия). В ювелирном искусстве предпочтение отдавалось камням светлых и холодных тонов, которые часто сочетались с серо-голубыми эмалями.

На протяжении 19 в. ювелирное производство постепенно механизируется. Расширяется ассортимент применяемых камней и типов ювелирных изделий. Наряду с уникальными изделиями ручного производства, выполняемыми на заказ, создается массовая ювелирная продукция. Крупнейшими центрами хорошо оснащенного ювелирного производства к концу 19 в. становятся Париж во Франции, Пфорцхайм в Германии, Бирмингем в Англии. В конце 20-х гг. 19 в. на смену торжественно-эффектным украшениям позднего классицизма (ампир) приходит эпоха историзма с характерной быстрой сменой стилистических направлений. С возникновением на рубеже 19 и 20 вв. стиля модерн, наряду с золотом и эмалями мягких оттенков охотно применялись халцедон, агат, янтарь, жемчуг.

Изделиям 1920-30-х гг. эпохи ар деко присуща геометрическая четкость форм и орнаментов, сочетание бриллианта с платиной. Для изделий с цветными камнями характерны яркие контрасты чистых цветов. В эти годы разрабатывается классическая бриллиантовая огранка и более совершенные виды закрепки драгоценных камней.

Современные ювелирные украшения разнообразны в стилистическом отношении. Богат и широк подбор материалов, наряду с традиционными драгоценными и поделочными камнями в массовой продукции широко используются синтетические камни. Крупнейшие современные центры ювелирного производства — города т. н. «Золотого треугольника» (Виченца, Валенца, Ареццо) на севере Италии, Пфорцхейм в Германии, Париж, Бирмингем в Англии, Нью-Йорк. Заметное место в ювелирном производстве в 1990-е гг. заняли страны юго-восточной Азии. Ведущие ювелирные фирмы — законодательницы в ювелирном искусстве: «Картье», «Бушерон», «Булгари», «Гэрард», «Тиффани», «Ван Клиф и Арпелс», «Гарри Уинстон».

3. Искусство России

Культура обработки драгоценных и поделочных камней в России имеет многовековую историю. В славянских захоронениях встречаются ожерелья и серьги из сердоликов, горного хрусталя, коралла и янтаря. В изделиях мастеров домонгольской Руси (10-13 вв.) встречаются местные и привозные (Византия, Средняя Азия, Китай) самоцветы в виде подшлифованных кабошонов неправильной формы. Тонко разработан колорит украшений, в роскошных вариантах сочетающий цветные камни и жемчуг с перегородчатыми эмалями и сканью Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. За долгие века оно было забыто. Однако усилиями отечественных археологов в XIX-XX столетиях творения древних мастеров обрели новую жизнь. Из-под земли были добыты сотни и тысячи украшений, созданных мастерами X - начала XIII в. Выставленные в витринах музеев, они способны зачаровать современную модницу и вызвать глубокое, искреннее восхищение художника.

В древние времена Русь испытывала влияние сразу нескольких развитых культур. В средневековом Киеве целые кварталы были населены иноземцами: греками, евреями и армянами. Суровые воины и ловкие торговцы из Скандинавии принесли в русские земли тонкое языческое искусство эпохи викингов. Торговцы с Востока - красочный и замысловатый орнамент, столь любимый в странах ислама. Наконец, христианство, принятое от могущественной Византийской империи, раскинувшейся на берегах Средиземного и Чёрного морей, связало Русь с высокой художественной культурой этого государства. Византия была в те времена светочем цивилизации в варварской Европе и хранительницей древних знаний, завещанных эпохой античности. Но наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Сложная, высокоразвитая религиозная система восточнославянского язычества стала важным источником творческой фантазии древнерусских живописцев, скульпторов и ювелиров.

 Монголо-татарское нашествие оказалось гибельным для многих секретов ювелирного искусства. Владевшие ими мастера сгинули в лихую годину Батыева разгрома или были угнаны ордынцами для обслуживания их правителей. Целое столетие мастерство древнерусских ювелиров находилось в упадке, и лишь в середине - второй половине XIV в. началось его медленное возрождение.

3.1 ЮВЕЛИРНЫЕ ТЕХНИКИ

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей. В моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты и, конечно же, бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: невиданными волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах -- монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

 Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской державы, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян, например, носили изящную разновидность колец, похожих на завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей.

 Горожанки XI-XIII в. больше всего любили колты - парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 г. близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII - начала XIII в. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань: тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 г. на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI-XII вв., в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.

 Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. Чернь представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, чернь создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII в. хранится в Государственном историческом музее. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и фантастических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и гораздо ближе к язычеству. Это и не удивительно. Ювелиры применяли эмаль или чернь как для изображения Христа, Богородицы, святых, так и для грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты - предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся "бубенчики", выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

3.2 Гривна Владимира Мономаха

Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства получили огромную известность. О них пишут статьи и книги, помещают их фотографии в альбомы, посвящённые культуре домонгольской Руси. Более всего знаменита "Черниговская гривна", или "гривна Владимира Мономаха". Это чеканный золотой медальон XI в., так называемый змеевик, на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне - архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: "Господи, помоги рабу своему Василию". Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; в домонгольское время украшения подобного рода не были редкостью. "Черниговская гривна" выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется размеру княжеской дани со среднего города.

Медальон нашли в 1821 г. недалеко от города Чернигова, в древности столицы княжества. Надпись, указывающая на личность владельца - Василий, - подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053-1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил "Поучение" детям, написанное в форме мемуаров. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

3.2 Имена на металле

Абсолютное большинство памятников ювелирного искусства Древней Руси анонимны. Археологи, находя остатки мастерских, принадлежавших древнерусским умельцам золотого и серебряного дела, извлекали из-под земли все необходимые для ювелирного ремесла принадлежности. Однако история не сохранила имён замечательных мастеров, создавших "Черниговскую гривну" или колты из Михайловского клада. Порой лишь сами драгоценности "проговаривались" о своих творцах. Так, кратеры - драгоценные серебряные чаши для святой воды, созданные в средневековом Новгороде XII в., - несут на себе надписи, в которых сообщаются имена мастеров Косты и Братилы.

Знаменитая полоцкая просветительница XII в. княжна-игуменья Ефросиния в 1161 г. заказала крест для вклада в основанный ею Спасский монастырь. Шестиконечный крест высотой около полуметра был сделан из кипарисового дерева и сверху и снизу закрыт золотыми пластинками, украшенными драгоценными камнями. Уже к 20-м гг. XX в. почти все камни были потеряны, но известно, что их насчитывалось около двух десятков и среди них были гранаты. Камни крепились в гнёздах на золотых пластинках, а между ними мастер вставил двадцать эмалевых миниатюр с изображением святых. Имя каждого святого прочеканено рядом с изображением. Внутри креста хранились христианские реликвии: кровь Иисуса Христа, частички мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь Святого Дмитрия. Святыня была обложена серебряными с позолотой пластинками, а края лицевой стороны обрамлены ниткой жемчуга. В глазах верующих реликвии в большей степени делали крест драгоценностью, чем золото и серебро, использованные ювелиром.

Судьба креста Святой Ефросинии Полоцкой, который поочерёдно побывал в руках православных, католиков, униатов, в казне московских государей и тайнике французов, занявших Полоцк в 1812 г., печальна. Он был утрачен во время войны 1941-1945 гг., его искали журналисты, писатели, учёные, политические деятели и даже Интерпол (Международная организация по борьбе с преступностью). История этих поисков так же драматична и безрезультатна, как, например, эпопея, связанная со знаменитой Янтарной комнатой (стены и вся обстановка которой были отделаны янтарём), похищенной нацистами в годы той же войны и с тех пор безуспешно разыскиваемой учёными.

Описания и рисунки, сделанные до пропажи креста Святой Ефросинии, сохранили текст надписи, которую оставил на поверхности креста его создатель, полоцкий мастер Лазарь Богша (Богуслав). Крест Святой Ефросинии - одна из главных духовных святынь Белоруссии и признанный шедевр средневекового ювелирного искусства.

4. Богатства Московского двора.

С укреплением централизованного государства растет богатство Московского двора. Работы придворных мастеров 16 в. характеризуются широким использованием драгоценных материалов и виртуозным применением сложных приемов художественной декорировки (эмаль по скани, чернение, чеканка, скань). При всей роскоши изделий они отмечены ясностью формы и благородством убранства. Для ювелирного искусства 17 в. характерны яркость, праздничная нарядность произведений. Сочетание поделочных камней с речным жемчугом дополняет уборы горожанок и представительниц зажиточных крестьянских семей; изделия, выполненные для придворной аристократии, изобилуют роскошными рубинами, изумрудами и алмазами («Евангелие» работы Терентьева, Васильева и др., 1678, парадные венцы царевичей Петра и Ивана 1780-е гг.).

Особое место в русском прикладном искусстве занимает жемчужное шитье. Предметы светского и церковного быта 15-18 вв., шитые жемчугом, составляют гордость отечественных музейных собраний. Реформы Петра I оказали влияние на поиск отечественного минерального сырья, а также способствовали созданию первых гранильных предприятий (Петергофская гранильная фабрика, Екатеринбургская гранильная фабрика, Колыванская шлифовальная фабрика).

В ювелирном искусстве барокко в1-й пол. 18 в. используется широчайшая палитра драгоценных камней в сочетании с литьем, чеканкой высокого рельефа, яркими эмалями. Для изделий этого времени характерна живописность, пышная декоративность, высокий технический уровень исполнения. Произведения, выполненные в 50-60 гг. 18 в., отмечены особым изяществом. Для них характерны богатые, близкие к природным объемно-пространственные композиции (букеты и гирлянды цветов, каскады воды).

Веком бриллианта» называют ювелиры 2-ю половину 18 в. Бриллианты доминируют в парадных украшениях. Шедеврами ювелирного искусства стали работы петербургских мастеров И. Позье, отца и сыновей Дюваль, Л. Пфистерера и др. (Большая императорская корона 1762, брошь к корсажу платья «Большой букет» — 1773, хранящиеся в Алмазном фонде).

В эпоху классицизма для ювелирных изделий конца18 — начала 19 вв. из камней характерны стремление к четкости форм, строгости и лаконизму декора. Излюбленными становятся светло-сиреневые аметисты, нежно-голубые аквамарины, гиацинты и особенно бриллианты. Для дневных украшений предпочитали агаты, ониксы, сердолики, авантюрин и бирюзу. Увлечение искусством античности нашло яркое выражение в распространении украшений с камеями и инталиями.

Разработка отечественных месторождений яшм, родонита, амазонита и др. обеспечила сырьевую базу для последующего развития камнерезного искусства в России. С 80-х гг. 18 в. оно переживает период расцвета. В создании рисунков и чертежей каменного убранства дворцов принимали участие выдающиеся зодчие Д. Н. Воронихин, К. И. Росси, К. А. Тон и др. С открытием уральских малахитов и лазуритов в Прибайкалье рождается искусство русской мозаики — облицовки сложнопрофильных изделий из мрамора или змеевика тонкими плитками подобранного по узору и цвету малахита и лазурита.

В 19 в. в России возник ряд хорошо оснащенных крупных ювелирных фирм («Сазиков», «Овчинников», «Хлебников», «Болин» и др.), мировую известность уже в конце 19 в. получают ювелирные изделия фирмы «Фаберже». На рубеже 19 и 20 вв. русская ювелирная промышленность почти на 95% обеспечивала внутренний рынок. Современные художники-ювелиры охотно обращаются к работе с драгоценными и поделочными камнями. Среди них и мастера старшего поколения В. М. Храмцов, И. Д. Шедов, С. М. Березовская, В. Г. Поволоцкая, и молодые, но уже получившие признание на отечественных и зарубежных выставках (например, художница из Екатеринбурга Елена Оналева, лауреат престижного конкурса бриллиантовых украшений «Diamond Awards», организуемого синдикатом «Де Бирс»).

Современные ведущие предприятия в России, успешно работающие с драгоценными и поделочными камнями, — акционерное общество (АО) «Русские самоцветы» в Санкт-Петербурге, АО «Ювелиры Урала» в Екатеринбурге, АО «Красносельский ювелирпром» (Красное, Костромская обл.), малое государственное предприятие «Карат» (Москва), фирма «Сирин» (Москва), государственная геологопромышленная корпорация «Кварцсамоцветы» (Москва).

Заключение

Ювелирно прикладное искусство как составная часть декоративно-прикладного творчества находится в тесной связи с развитием других видов искусства, общим состоянием культуры, науки, техники и в то же время изменяющимися требованиями моды. Особенностями ювелирного искусства наших дней является концентрация средств выразительности, расширение традиционных представлений об ассортименте и формах украшений, способность ориентироваться на индивидуальный заказ. Ювелирное произведение может соединять в себе различные материалы, драгоценные и совершенно непривычные (дерево, полимеры, и другие), включать живопись, графику. Обладая свободой композиционного построения и современным пластическим формообразованием, оно в то же время сохраняет живую связь с человеком.

Этот систематический вид искусства испытывает в наши дни большое влияние станковизма, что выражается в создании определенного художественного образа, на который работают техническое мастерство и дарование художника ювелира. Выявить скрытые декоративные возможности материала, заставить его говорить цветом, формой, рисунком- таково современное направление ювелирного искусства, в котором важными становятся не только драгоценность материала, но и его художественные свойства, которые порождают новый пластический образ.

Литература:

Шандровская В. С. Культура и искусство Ближнего и Среднего Востока IV тыс. до н. э. — XVIII в. н.э. и Византии IV — XV вв. Л., 1960.

Мартынов М. В. Драгоценный камень в русском ювелирном искусстве XII — XVIII вв. М., 1973.

Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное искусство XVI-XIX вв. М., 1974.

Солодова Ю. П. Ювелирные камни. М., 1982.

Самсонов Я. П., Туринге А. П. Самоцветы СССР. М.,1984.

Классификация драгоценных и поделочных камней

Путолов Л.С. самоцветы и цветные камни Изд.Недра.1991г.

Уткин П.И.Русские ювелирные украшения.