

© 2011 г. Д.С. Дронов

УДК 745

СОВРЕМЕННАЯ ЮВЕЛИРНАЯ КУЛЬТУРА

Современная ювелирная культура – это сложная система материально-производственных, научных, духовных, общественных компонентов. Универсальные черты ювелирной культуры это свойства, которые присущи именно ювелирному делу и отличают его от других видов прикладного искусства, связаны с определением: красота, долговечность, редкость. Именно этим качествам отвечают термины «драгоценность», «сокровище», которые широко используются в быту и в литературе для указания на материальную и культурную ценность предмета. С понятием «ювелирное искусство» всегда было связано необычайно тонкое мастерство исполнения вещи из драгоценного металла в сочетании с эмалью, драгоценными камнями. Произведения ювелирного искусства давних времен поражали богатством, высоким мастерством и покоряющей силой художественного воздействия. В повседневной жизни понятие «ювелирная культура» употребляется как минимум в трех значениях.

Во-первых, под ювелирной культурой подразумевают определенную сферу общества, имеющую отношение к драгоценным металлам и камням, получившую институциональное закрепление. Во-вторых, под ювелирной культурой понимается совокупность духовных ценностей и норм, присущих социальным группам, проявляющим интерес к ювелирным изделиям. В-третьих, культура выражает высокий уровень качественного развития духовных и материальных достижений социума.

Ювелирная культура выступает как качественная сторона любой деятельности по добыче драгоценных металлов и камней, производству и потреблению ювелирных изделий. Она одновременно является способом мышления и поведения. При этом она представляет собой определенные ценности, как материальные, так и духовные. В реальной жизни они слиты, но есть и различия.

Ювелирную культуру мы будем рассматривать в следующих основных значениях:

- один из компонентов материальной сферы общества;
- один древних промыслов человеческого общества;
- сфера общественного сознания, отличительной чертой которого является потребность человека отличиться;
 - специфический тип мировоззрения и мироощущения, т.е. совокупность взглядов на профессиональное общение;
 - совокупность моральных принципов, регулирующих образ жизни и поведение людей, занимающихся этой деятельностью.
 - совокупность ритуальных действий, составляющих правила поведения в профессиональном сообществе и т.п.
 - группа, сообщество, союз или организация множества людей, связанных и взаимными интересами.
 - система действий, с помощью которых решаются фундаментальные вопросы развития ювелирного искусства. Типология ювелирной культуры строится на основании нескольких критериев. Таких критериев, или оснований может быть много. Например, виды деятельности (производство, торговля, проектирование и дизайн, инвестиции, педагогика); связь с территорией народного художественного промысла (Красное село, Кубачи, Великий Устюг, Кострома); специализация (филигрань, чернение, художественное литье); этническая принадлежность (различные народные художественные промыслы); уровень мастерства и тип аудитории (эксклюзивное изготовление, массовое производство) и др.

Универсалии ювелирной культуры это нормы, ценности, правила, традиции и свойства, которые присущи всем ювелирным культурам независимо от географического места, исторического времени и социального устройства общества. Можно выделить общие элементы универсалий ювелирной культуры: драгоценные металлы (золото, серебро, платина), ювелирные украшения (кольцо, серьги, цепь, браслет), метод изготовления (ручное изготовление, массовое производство) драгоценные камни (бриллианты, рубины, жемчуг), профессия (ювелир, геммолог, дизайнер), выставка, ювелирный магазин, сокровище (редкость, красота, долговечность), покупатель (инвестиция, доверие, деньги), закон (таможня, налоги). Вышеприведенные универсалии происходят от того, что в ювелирном мире существует очень устойчивый порядок, называемый ювелирными сообществами, которые являются большими

совокупностями людей, находящихся между собой в более или менее постоянной связи, организованных благодаря общей профессиональной деятельности. Можно сказать, что ювелирная культура – это специфическая, генетически не наследуемая совокупность средств, способов, форм, образцов и ориентиров взаимодействия людей со средой существования, которые они вырабатывают в совместной жизни для поддержания определенных структур деятельности и общения по созданию материальных предметов из драгоценных металлов и камней.

Специфика ювелирной культуры состоит в том, что она, представляя собой материальные ценности, в то же время характеризует различные явления общественной жизни. Таким образом, теория ювелирной культуры представляет собой социологическую концепцию, системно взаимосвязанную с обобщающими и специальными социологическими теориями, объектом которой выступает социальный феномен «ювелирный культурный комплекс», проявляющийся в конкретных явлениях и процессах возникших на базе производства и продажи драгоценностей и функционально с ним связанных процессах. К ювелирному культурному комплексу относят добычу драгоценных металлов и камней, их обработку, сортировку, и продажу, продвижение и реализацию ювелирных изделий, диагностику драгоценных камней, оценку и сертификацию изделий, научные теории и школы, особенности государственного регулирования, педагогику и образование в профессиональном ювелирном искусстве, частные и государственные собрания ювелирных предметов и выставочную деятельность.

Ювелирная культура – это внутренне организованная система явлений, в которой явления подразделяются на действия (поведенческие схемы), объекты (инструмент и оборудование), идеи (знания), чувства (установки, ценностные ориентации). В этой системе следует различать институты, профессиональные сообщества, малые социальные группы и индивиды. К институтам ювелирной культуры следует относить: учреждения и организации, контролирующие, создающие, исполняющие, хранящие, распространяющие ювелирные произведения, а также спонсирующие и обучающие население ценностям ювелирной культуры. В частности, к ним также относятся отраслевые ассоциации, ювелирные школы, вузы, министерства культуры и образования, биржи, галереи, библиотеки, выставочные объединения и др.

Средства массовой информации, жюри, присуждающие призы и премии, профессиональные библиотеки, художественные школы также называются культурными институтами, способствующими продвижению ювелирной культуры на рынок и распространению ее среди потребителей.

К агентам ювелирной культуры относятся:

- большие профессиональные группы, выступающие носителями профессиональных субкультур (огранщики алмазов в бриллианты, ювелиры, ритейлеры);
- малые социальные группы, в частности круги научной интеллигенции (геммологи, оценщики);
- индивиды – художники – ювелиры

Малые социальные группы, в свою очередь, подразделяются на ряд групп: добровольные профессиональные ассоциации, объединяющие творцов культуры, способствующие их профессиональному росту, защищающие их права и способствующие распространению культурных ценностей. К ним, в первую очередь, относятся Гильдия ювелиров России, Ассоциация алмазных бирж, Всемирный Золотой совет). К малым социальным группам можно также отнести культурные среды. Они представляют собой размытое множество людей, осуществляющих духовную поддержку ювелирной культуры. К ним относятся: общественные объединения (клуб любителей камня, минералогическое общество), профессиональные ассоциации исследователей, хранителей ювелирных произведений (краеведы, искусствоведы, историки, этнографы, реставраторы; геммологи), а также непрофессиональные группы, в той или иной форме приобщенные к культуре (зрители, читатели, поклонники). Особую категорию субъектов культуры составляют вкладчики. Вкладчики – люди, которые способствовали позитивным изменениям в ювелирной культуре. Эта категория включает несколько групп:

- создатели художественных ювелирных произведений - художники, ювелиры, огранщики;
- меценаты, спонсоры, т.е. инвесторы ювелирной культуры;
- распространители культурных ценностей – издатели,
- потребители культурных ценностей – покупатели, публика, аудитория.

Поскольку ювелирный культурный комплекс есть функционально взаимосвязанная совокупность элементов культуры, он может быть и про-

странственным, и временным. Под пространственным культурным комплексом в данном случае понимается культурный ареал, а под временным культурным комплексом – культурное наследие.

Первый характерен для восприятия эксклюзивных ювелирных украшений, в основном ручной работы, второй – для восприятия изделий массового производства. Тиражирование и воспроизведение произведений ювелирного искусства стало возможным с изобретением технологии точного литья по выплавляемым восковым моделям. Использование этой прогрессивной технологии привело к расширению аудитории и, следовательно, к демократизации художественного потребления ювелирных изделий. Обострение конкуренции, усилив внимание к потребительским качествам и эстетическим достоинствам серийных изделий, привело к коренному пересмотру традиционных принципов формообразования. Проект любого изделия, подлежащего многократному тиражированию, должен обладать особыми потребительскими свойствами, что превращает его проектирование в самостоятельный творческий процесс и формирует новые формы ювелирной культуры, такие как промышленный дизайн. Основным отличием промышленного дизайна от других областей ювелирного творчества считается его ориентация на массовое промышленное производство. Традиционное отличие промышленного дизайна – его нацеленность на рынок. Формы ювелирной культуры относятся к таким совокупностям правил, норм и моделей поведения людей, которые нельзя считать полностью автономными образованиями; они не являются также составными частями какого-то целого. Высокая, или элитарная художественная ювелирная культура, традиционное ювелирное искусство и массовая ювелирная культура именуются формами культуры потому, что они представляют особый способ выражения художественного содержания. Они различаются набором технологий и приемов обработки и изготовления ювелирных украшений, ассортиментом использованных материалов, авторством, аудиторией, средствами донесения до потребителей художественных идей, уровнем исполнительского мастерства и технологиями изготовления.

При характеристике ювелирной культуры как социальной системы следует обратить внимание на принципы организации, т.е. ее основные исходные положения. К их числу относятся *принцип преемственности*, выступающий как необходимая связь между новым и старым в процессе развития. На осно-

ве принципа преемственности зиждется так называемый культурный консерватизм, утверждающий ценность и своеобразие русского ювелирного искусства, ставящий своей задачей сохранение традиций изготовления художественных ювелирных ценностей, развитие и передача из поколения в поколение умений и навыков в обработке драгоценных материалов, а также соблюдение правил и норм поведения в профессиональных сообществах. Совокупность ценностей, умений, навыков, традиций, которыми руководствуется большинство членов профессионального сообщества, называется господствующей, или доминирующей профессиональной культурой. Доминирующая культура может быть национальной и отраслевой в зависимости от того, насколько сложно организовано данное профессиональное сообщество. На шкале культурных черт между универсальными и уникальными расположены общие черты, к которым можно отнести понятие «Ювелир» – профессия, ранее ремесленная специализация. Мастер по изготовлению и ремонту ювелирных изделий. Иногда так называют человека, выполняющего особо тонкие ручные работы. Часто для изготовления используются дорогостоящие материалы (золото, серебро, драгоценные камни и др.). Обучение проходит как в специализированных учебных заведениях, так и непосредственно на производстве или мастерской. Для выполнения ювелирных работ мастер ювелирного дела должен иметь широкий спектр навыков и знаний, в процессе производства применяются такие виды работ, как литьё, прокатка, распиловка, гибка, пайка, опиловка, полировка и закрепка. Некоторые из них являются сами по себе профессиями (литейщик, полировщик, закрепщик, дизайнер).

Отраслевая ювелирная культура всегда имеет специализацию, связанную с обработкой и реализацией той или иной разновидности ювелирных материалов и однородна по своей профессиональной, экономической и социальной структуре, она включает орудия труда, технологии, нормы обычного права и педагогическую культуру. Педагогическая ювелирная культура включает всю систему исторически сложившихся в данном профессиональном сообществе механизмов передачи практических, теоретических знаний и умений, а также нравственных ценностей молодому поколению. Образовательные учреждения в области ювелирного искусства являются теми традиционно сложившимися системами, в которых веками осуществляется процесс передачи знаний, опыта и элементов человеческой культуры. Наряду с традици-

онными формами обучения ювелирному мастерству в последние десятилетия появляются новые системы, выполняющие функции приобщения студента к ценностям мировой ювелирной культуры – это компьютеры, Интернет и другие достижения цивилизации, которые становятся составной частью и элементом культуры человечества. Нельзя рассуждать о психологии современного студента, не учитывая роли, которую играет Интернет на формирование мировоззрения молодежи. Образовательный процесс должен строиться по новым правилам, с учетом мотивов и целей развития современного общества.

Отражая состояние, тенденции и перспективы развития современной мировой ювелирной культуры, образовательное учреждение должно укреплять сложившиеся профессиональные традиции своего народа и формировать в сознании подрастающего поколения интерес к их сохранению. Сегодня стать новатором в ювелирном искусстве невозможно без непрерывного контроля за изменениями в дизайне ювелирных украшений и в технологиях их изготовления. Но каким образом студенты образовательных учреждений в области традиционного декоративно-прикладного искусства могут узнавать об изменениях в потребностях потенциальных покупателей, новых трендах в современной моде? Ответ очевиден – они должны получать самую новейшую информацию и управлять ею не только на уровне локального маркетинга, ограниченного требованиями учебного заведения или отраслевого предприятия, но и на уровне глобального международного сообщества дизайнеров. Решить названные проблемы помогают современные информационные технологии. Ключевую роль среди них играют компьютерные информационные системы и Интернет. Благодаря повсеместному распространению и использованию компьютерных технологий, в настоящее время в нем собрана информация практически из всех областей декоративно прикладного искусства, дизайна и моды. Существует множество информационных порталов, где студент в режиме «он-лайн» может наблюдать, как признанный дизайнер работает над эскизами украшений или как проходит презентация той или иной модной коллекции. Такой подход посредством использования новых подходов в профессиональном образовании в ювелирном искусстве, способствует активному воспитанию обучающихся в восприятии художественных ценностей мировой ювелирной культуры и повышает престиж восприятия публикой изделий традиционного русского искусства.

С этой точки зрения становится понятным значение преподавания в колледжах и в высших учебных заведениях, занятых профессиональной подготовкой в области ювелирного искусства таких дисциплин как маркетинг и геммология. Новые учебные курсы помогают студентам адаптироваться в современном мире ювелирного искусства, понимать и различать новые материалы и виды их обработки, а также требования социального окружения к дизайну проектируемых изделий и к используемым материалам. В этом случае особую актуальность в развитии русской художественной ювелирной культуры является система приобщения обучающихся к существующим «правилам игры» в мировом ювелирном бизнесе, особенно это касается знаний о функционировании рынков драгоценных камней. Адаптация выпускника в современные реалии рыночной экономики сегодня особенно важна, поэтому система взаимодействия образовательного учреждения с реальным производством должна учитывать при формировании учебных программ не только формирование профессиональных умений и навыков по художественной обработке драгоценных металлов, но и знакомство с системой культурных эталонов, норм поведения, принятых в мировой ювелирной практике. Культура процесса взаимодействия в ювелирном сообществе в целом формируется не только профессионально-трудовыми требованиями, социально-психологическими установлениями, этическими нормами и правилами, безусловно принятыми к соблюдению и выполнению, но и стремлением к эстетизации художественной ювелирной культуры.

Ювелирная культура как социальная система, выполняя функцию интеграции, контролирует свои системные элементы. Благодаря своим функциям на макросоциальном и микросоциальном уровнях, ювелирная культура предстает как осмысленное представление о мире. Неважно, в какой конкретной форме выражено это представление – в виде философской системы, ювелирной коллекции, мифа, научной теории. Итак, ее сущность состоит в том, что ювелирная культура предстает перед человеком как целостная система значений. Благодаря этому люди понимают друг друга, общаются между собой, накапливают и распространяют информацию, углубляют и расширяют знания, обучаются, творят произведения ювелирного искусства и научные теории в области творческой деятельности, целью которой является определение формальных качеств изделий из драгоценных металлов и камней. Эти каче-

ства включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Ювелирная культура стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена производством ювелирных изделий.

Высшая школа

народных искусств

3 июня 2011 г.
