ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

2023

МУЗЕЙ ЯНТАРЯ

МИНИСТЕРСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ

ШЕСТОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА В КАЛИНИНГРАДЕ «КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

19.06 – 3.09.2023

КАЛИНИНГРАД
2024

КУРАТОРЫ ШЕСТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО И КАМНЕРЕЗНОГО ИСКУССТВА

Ландыш Раиковна Ахунова
Уфа, Республика Башкортостан
Художник, мастер производственного обучения по профессии «ювелир» в Уфимском художественно-промышленном колледже.

Надежда Александровна Гундырева
Нижний Тагил
Заместитель директора по основной деятельности и развитию Нижнетагильского музея изобразительных искусств, лауреат премий губернатора Свердловской области в музейной сфере в 2018 и 2021 гг., лауреат премии губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства 2020 г.

Денис Владимирович Копосов
Екатеринбург
Художник, ювелир, член Союза художников России.

Наталья Александровна Корогодова
Санкт-Петербург
Искусствовед, интерьерный и ювелирный критик, куратор первой международной выставки GOODWOOD, сокуратор ежегодного петербургского фестиваля «Мир архитектуры и дизайна».

Мария Геннадьевна Круглова
Москва
Художник, дизайнер, издатель, продюсер, кандидат культурологии, президент межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов», руководитель творческого объединения «Художественный металл» общероссийской общественной организации «Творческий союз художников России», член Союза дизайнеров России, член Ассоциации ландшафтных архитекторов России, почетный деятель искусств города Москвы, лауреат российской национальной премии в области дизайна «Виктория», лауреат персонального государственного гранта Министерства культуры России и Союза дизайнеров России за достижения в области дизайна.

Марина Владимировна Крылова
Ярославль
Председатель областного комитета профсоюза работников культуры Ярославской области, заведующая выставочным залом им. Н. А. Нужина Музея истории города Ярославля в 2001–2019 гг.

Татьяна Игоревна Лысова
Калининград
Заведующая отделом организации выставок Калининградского областного музея янтаря, член межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов».

Курбанали Магомедович Магомедов
Махачкала, Республика Дагестан
Художник, член и председатель Дагестанского отделения ВТОО «Союз художников России», заслуженный художник Российской Федерации и Республики Дагестан, член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат премии правительства Российской Федерации и государственной премии Республики Дагестан.

Вера Андреевна Прокопьева
Казань, Республика Татарстан
Заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, член Творческого союза художников России, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

Елена Андреевна Скворцова
Симферополь, Республика Крым
Художник, член Союза дизайнеров России.

Ольга Николаевна Тюльпакова
Москва – Сибай, Республики Башкортостан
Главный редактор ювелирного журнала JEWEL&TRAVEL, эксперт Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства в области художественной обработки драгоценных и цветных камней, член Союза камнерезов России.

Александра Валерьевна Черняк
Иркутск
Художник, культуролог, член и помощник вице-президента межрегиональной общественной организации «Союз кузнецов» по Сибирскому федеральному округу.

Галина Григорьевна Шаронова
Москва – Тольятти
Художник, профессор, заместитель генерального директора ООО «Академия ювелирного искусства Шароновых» (Москва), член Творческого союза художников России, кавалер ордена Карла Фаберже и ордена Франца Бирбаума Мемориального фонда Карла Фаберже.

Надежда Александровна Гундырева
Нижний Тагил

В конкурсной выставке «Кругосветное путешествие», проходящей в рамках Шестого всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининградском музее янтаря, участвовало 14 тагильских художников с 37 произведениями. В основном представлены работы в техниках, популярных и характерных для современного тагильского ювелирного и камнерезного искусства, используются традиционные материалы и их сочетания. Резьба по камню, горячая эмаль, флорентийская мозаика, литье – уже привычный технологический «набор», которым пользуются художники Нижнего Тагила. В качестве эксперимента представлены предметы из фарфора, бисквита с глянцгольдом. Художественные образы – в основном метафорические, ассоциативные, выходящие за пределы прямого прочтения темы.

Творческий тандем Сергея Александровича Бонденкова и Натальи Сергеевны Печёриной воплотил тему в двух работах: декоративном блюде, выполненном из лазурита, черного и серого порфирита, и подвесе из дымчатого кварца, аквамарина, мельхиора под общим названием «Ночь». Несмотря на отдаленность от темы кругосветного путешествия, ассоциативные связи все же существуют. Ночь путешественника разная – холодная, глубокая, как черный порфирит в декоративном блюде, испещренный «звездными крапинами» серого оттенка этого же материала. Активные по цвету вставки лазурита, вторящие формам из порфирита, как отражение неба в водной глади, или… Ярусная форма блюда (от черного до голубого лазурита) подталкивает зрителя к ощущению преодоления в подъеме преград – все выше и выше для достижения мечты путешественника. В подвесе то же состояние суток представлено иначе: плавно текучая форма из дымчатого аквамарина, словно мелодия ночи, перетекает в призрачно голубой аквамарин, символизирующий таинственную луну.

Кирилл Валерьевич Гузенко увидел в фактурах камня ассоциацию с яркими местами путешествий. Так родилась серия колец, где укрупненный, доминирующий над металлом камень, своим «материальным величием» дает зрителю импульс для впечатления, даже сравнивая с конкретной географической достопримечательностью. Так, в апатите художник увидел голубое небо Рио-де-Жанейро, в срезе мохового агата – Марианскую впадину, в розовом кварце – Кояшское розовое озеро, в металлическом блеске кубического пирита – мегаполис. Всего Кирилл Гузенко представил 12 выставочных колец, каждый со своей «географической направленностью». Тема путешествий раскрылась иначе у художника в декоративном объекте

«Капище», где грубо спаянный мельхиор удерживает плоскую с геометрически-концентрическим узором пластину кварца. Композиционное построение, ритмы металла, рисунок минерала создают обобщенный образ культового места.

Во второй раз в номинации «Диалог с камнем» выступает Сергей Антонович Кислицкий, признанный тагильский мастер-камнерез, работающий в технике флорентийской мозаики. Его элегантный «Голландский букет», созданный из родонита, лазурита, лиственита, змеевика, по словам автора, навеян голландской культурой. В произведении художник геометризирует формы, заставляет работать рисунок камня, чутко выстраивает цветовые, тональные и текстурные взаимоотношения. В итоге вибрирующий образ наполняется противоречивыми характеристиками: от статичной упорядоченности до природной спонтанности, претворяет идею «тихой жизни» натюрморта.

Марина Сергеевна Брусницина в 2014 году уже представляла ювелирное изделие на конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства. В ее творчестве преобладали нарочито укрупненные формы с четко очерченным пониманием изобразительности фактуры металла и камня. Сегодня характер творческих представлений художницы изменился. Увлекшись культурой Индии, Марина Сергеевна представила два подвеса: «Рассика» и «Лила», в которых обозначила образным языком металла и камня элементы буддистского мировоззрения. По словам автора, Лила – сама жизнь, энергия, пронизывающая потоки мыслей, чувств, событий. В этой игре мир переполнен блаженством, искренними эмоциями, творческими силами. «На берегу священной реки, среди цветущих ветвей с желтыми цветами, нектар с которых собирают пчелы, в красивой обстановке совершается Лила… От красивых ветвей тянутся тросы, украшенные драгоценными камнями, которые поддерживают качели в форме прекрасного лотоса. Легкий ветерок раскачивает их фигуры. Небожители осыпают их цветами и прославляют удачу, что могут лицезреть их» (М. С. Брусницина). В такой поэтической интерпретации произведения Марины Сергеевны стали менее крупными, по габаритам – эргономически соответствующими, в металле рисунок персонажей стал реалистичным, обрамление из наноизумрудов, апатитов, фианитов без какой-либо пластической переработки приобрело значение летящих цветов.

Работы Николая Александровича Романова, как всегда, художественно уникальны по своему мастерству и образу. Художник представил на конкурс коллекцию ювелирных

Мастер-класс куратора Н.А. Гундыревой для будущих ювелиров – студентов Калининградского колледжа предпринимательства

фоторамок «Русское путешествие». Ювелирные рамки из серебра выполнены в технике горячей эмали и мозаичной инкрустации из перламутра. Изделия функциональны: особая конструкция подставки на обратной стороне рамки позволяет легко заменять фотографии, привезенные из путешествий. Однако сам художественный образ рамок тоже рожден увиденным в путешествиях. «Коллекция воплощает идею путешествия, полного невероятных открытий, как стремления реализовать мечту и объединить прошлое и настоящее. В центре коллекции – акцент на символику географических и культурных артефактов, выраженный в сложном декорировании ручной работы. Синий эмалевый декор с элементами в виде морских узлов воплощает эстетику морского путешествия, конструкция подставок повторяет геометричные элементы бастионов Фридрихсбургских ворот – известного исторического объекта Калининграда. Рамка с мозаикой из перламутра продолжает архитектурную тему и напоминает о витражах Кафедрального собора – одного из самых популярных туристических объектов региона» (Н. А. Романов).

Мария Олеговна Светлакова воплотила тему путешествий в образах уникальных морских обитателей, встреча с которыми часто вспоминается любым путешественником. Комплект украшений «Морские обитатели» (кулон «Скат» и серьги «Медузы») выполнен из разных металлов – мельхиора, меди, латуни. Игра цвета металлов и созданная фактура, доведенная в некоторых частях до орнамента в объемных формах, – не единственный акцент в произведении. Каждый из объектов имеет подвижные части, что невероятно органично для представления образа морского существа в ювелирном изделии.

Для решения конкурсной темы Анна Андреевна Солдатова и Полина Эдуардовна Сапожникова также обратили свое внимание на морских обитателей, выполнив из льдистого кварца и серебра образ кита. Он лишен натуралистической точности. Это олицетворенный персонаж мудрого жителя океана, имеющего собственное мнение по поводу всего происходящего. Несмотря

на литературность образа, максимальность придания антропоморфных качеств, упрощение и неестественность позы для морского обитателя, объект имеет скульптурную самоценность и самодостаточность, что является высоким художественным качеством произведения.

Интересен творческий акт перенесения станкового скульптурного объекта в ювелирное изделие у Анжелики Леонидовны Южаковой. Анжелика Леонидовна – скульптор, работает в основном с монументальными объектами. Изготовленный ею в 2019 году почти двухметровый арт-объект из дерева «Ангел II» стал основой идеи создания ювелирного гарнитура, состоящего из серег и броши «Ангел III». По словам автора: «Трансформации размера создают взаимосвязь арт-объекта с украшением в пространстве интерьера и переходящим ювелирным акцентом на внешней вид человека». Крылатое существо у А. Л. Южаковой не имеет ни малейшего отношения к его изображению в человеческом образе. Это некая внешне обтекаемая форма с ощущением живой крылатой структуры. Этот образ древний, словно окутанный мифическим сознанием, но со стойкой верой в реальность происходящего. Гарнитур создан из металла в технике литья с рубинами. В силу близких средств выразительности монументальной скульптуры и ювелирной пластики, эксперимент удался. «… Эволюция арт-объекта в процессе этапов стилистической художественной работы обрела художественную интеграцию новых форм в ювелирном украшении» (А. Л. Южакова).

Иную художественную идею путешествия по земным пространствам предложил Артём Дмитриевич Кравченко. Художник представил два произведения: подвес «Скорпион. В поисках сокровища» и кольцо «Хранитель сокровища», выполненные в характерной для него пластической манере. Работы Артёма Дмитриевича пластически насыщены, формы реалистичны, изделия эргономичны. Он создает синтетический образ из разных металлов, включает камень, который часто становится спокойным акцентом. Но для конкурса Артём Дмитриевич в подвесе изготовил сложную подвижную конструкцию, работающую на раскрытие художественного образа. В одном положении – скорпион удерживает сундук, в котором хранятся сокровища, при этом подвес располагается горизонтально, под прямым углом относительного человека, надевшего подвес. Но сундук открывается и становится видно «сокровище». В этом случае подвес располагается параллельно относительно носящего его. Но законченность и самодостаточность произведения проявляется и в том, и другом вариантах.

Художественные объекты камнерезного искусства предложил для конкурса Игорь Борисович Толкачев, художник, много лет посвятивший себя декоративному искусству, умеющий тонко чувствовать не только камень, но и металл, дерево, стекло, глину, керамические материалы. В основе концепции произведений – красота и экзотичность животного мира севера. Созданные из талькохлорида две северные птицы – тупики пластически объединяются в композицию «Нежность». Элегантные по манере исполнения, обобщенные, с легкими элементами преувеличения, но не гротескно, образы птиц застыли в своем разговоре, давая зрителю ощущение бывшей и предощущения будущей эмоции. Четкое понимание мастером пластики камня, безупречное качество его обработки, скульптурное отношение к формированию образа – все это задает высокий художественный тон.

Оригинально тему «кругосветности» решила Елена Викторовна Прошко, в творческом арсенале которой работа с глиной и керамическими материалами в разных их ипостасях. На конкурс художница представила шесть миниатюрных брошей «Нежность» ручной лепки из фарфора, бисквита в сочетании с техникой глянцгольда. «Нежность – проявление кругосветное, общается на всех языках и понятна во всех странах мира!» – говорит автор. Ее стилизованные белые женские фигурки словно играют в уникальность пластики позы и отражаемой эмоции. Образное обобщение часто соприкасается с пластикой других форм – звезд, гор, рыбок, раскачивая эмоции от затаённости до предельного восторга. Все это делает произведения Елены Викторовны удивительными.

Тагильское ювелирное и камнерезное искусство имеет свою традицию. Работа с камнем, пристальное внимание к текстуре, понимание сложных, но плодотворных его взаимоотношений с металлом, использование неювелирных материалов – то, с чем работали художники ранее. Но современность ставит свои задачи, в Нижнем Тагиле появляются новые мастера, которые стараются расширить горизонты традиций, насытить новыми смыслами и пластическими открытиями.