

ДИЗАЙН

Научная статья

УДК 671 +67.1

EDN SYSDNC

doi 10.34216/2587-6147-2024-1-63-45-51

Сергей Ильич Галанин¹

Артем Алексеевич Романов²

^{1,2} Костромской государственной университет, г. Кострома, Россия

¹ sgalanin@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5425-348X>

² romanovart777@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3744-3740>

НЕТРАДИЦИОННЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЯХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация. В статье приводятся результаты анализа исторического и современного использования нетрадиционных и нестандартных материалов в ювелирных украшениях. Рассмотрены отличия ювелирных украшений от бижутерии – взгляд на эти различия со стороны ювелиров и законодателей. Представлена классификация материалов по их применению и генезису. Рассмотрены различия нетрадиционных материалов и нестандартных, особенности их использования и большое разнообразие. Показано, что применение нестандартных материалов во многом обусловлено следованием тенденциям «современного» искусства и желанием эпатазировать публику, что все нетрадиционные материалы в прошлом были традиционными, кроме новых, синтезированных в результате научно-технического развития.

Ключевые слова: ювелирные украшения, бижутерия, нетрадиционные материалы в ювелирных украшениях, нестандартные материалы в ювелирных украшениях, классификация нетрадиционных и нестандартных материалов, дизайн, генезис

Для цитирования: Галанин С. И., Романов А. А. Нетрадиционные и нестандартные материалы в ювелирных украшениях: история и современность // Технологии и качество. 2024. № 1(63). С. 45–51. <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2024-1-63-45-51>.

Original article

Sergey I. Galanin¹

Artem A. Romanov²

^{1,2} Kostroma State University, Kostroma, Russia

NON-TRADITIONAL AND NON-STANDARD MATERIALS IN JEWELLERY: HISTORY AND MODERNITY

Abstract. The article presents the results of the analysis of historical and contemporary use of non-traditional and non-standard materials in jewellery. The differences between jewellery and costume jewellery – the view of jewellers and lawmakers on these differences – are considered. Classification of materials by their application and genesis is presented. Distinctions of non-traditional materials from non-standard materials, peculiarities of their use and great variety are considered. It is shown that the use of non-standard materials is largely due to following the trends of “modern” art and the desire to shock or scandalise the public, that all non-traditional materials used to be traditional in the past, except for new ones synthesised as a result of scientific and technological development.

Keywords: jewellery, costume jewellery, non-traditional materials in jewellery, non-standard materials in jewellery, classification of non-traditional and non-standard materials, design, genesis

For citation: Galanin S. I., Romanov A. A. Non-traditional and non-standard materials in jewellery: history and modernity. *Technologies & Quality*. 2024. No 1(63). P. 45–51. (In Russ.) <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2024-1-63-45-51>.

Возраст первых бус и браслетов из ракушек составляет около 100–135 тысяч лет. Древние украшения делали из всех доступных подручных материалов: раковин моллюсков, камней, цветов, костей, рогов, клыков, перьев и сухожилий животных. Это были примитивные браслеты и бусы, скрепляющие застежки для шкур, кулоны в виде маленьких статуэток с отверстием, которые носились в основном не с эстетической целью, а использовались в качестве оберегов, талисманов, приносящих удачу на охоте, опознавательных знаков. Многие из них имели сакральное значение. Иногда их расписывали растительными красками. В древности украшения носились в основном мужчинами и говорили о принадлежности к определенному роду и положению человека в обществе. Первые предметы, похожие на привычные нам украшения, появились около 5000–6000 лет назад [1].

Первые материалы для украшений были естественного происхождения, и тогда они были традиционными, в отличие от нашего времени.

Анализ применения нетрадиционных и нестандартных материалов

К *нетрадиционным материалам* в ювелирных украшениях будем относить те, применение которых по разным причинам ограничено. К *нестандартным* – материалы, которые никогда не относились и не относятся к ювелирным.

На круглом столе, проведенном в Российской академии художеств 21 марта 2019 г., отмечалось, что, во-первых, все нетрадиционные материалы в прошлом были традиционными, кроме новых материалов, изобретенных в результате научно-технического развития; во-вторых, любые материалы – это выразительные средства художественного языка и символические смыслы, но иногда – вынужденная потребность (например, в России после революции ювелиры были отстранены от драгметаллов) [2].

Многие задаются вопросом, почему в современном мировом ювелирном искусстве набирает популярность тенденция использования нетрадиционных и нестандартных материалов в ювелирных украшениях. В основе их использования, несомненно, лежит борьба за потребителя и рынки сбыта, стремление занять новую торговую нишу на рынке ювелирных изделий. Здесь можно выделить четыре параллельно развивающихся направления:

1) стремление эпатировать публику авангардными решениями и высокой модой, которая

отмечена с 1980-х годов и продолжает прогрессировать вплоть до весьма абсурдных дизайнерских изысков [3];

- 2) производители ювелирных украшений экстра-класса столкнулись с необходимостью снижения стоимости изделий в условиях мирового кризиса, что и привело к использованию более дешевых материалов;
- 3) применение нетрадиционных материалов позволяет ювелирам выделиться из среды себе подобных, ярко заявить о себе [4];
- 4) использование в качестве материалов отходов (металлических банок и крышек, пластиковых бутылок и др.), т. е. его можно назвать «экологическим» направлением, находящимся в модном тренде защиты окружающей среды. Четвертое направление может охватывать и три первых, так как перечень используемых материалов весьма широк и постоянно расширяется.

Взгляд современного человека на красоту изменился, стремление следовать моде и выделяться из толпы растет. Чтобы не отставать от моды и позволить каждому выразить свою индивидуальность, ювелирные бренды взяли за создание изделий, ценность которых не столько материальная, сколько эстетическая [5].

Естественен вопрос, как использование в изделии определенных материалов изменяет статус украшения от ювелирного к бижутерии. «Ювелирные украшения – это не наличие драгоценных камней и металлов, а уникальная идея, дизайн и ювелирная работа», – было заявлено еще в 2008 г. на ювелирной конференции в г. Виченца, Италия. В современном мире у ювелиров огромный выбор материалов для использования, и зачастую очень ювелирное изделие несмотря на то, что в нем использованы недорогие материалы, может стать даже очень драгоценным по причине раскрученного бренда, супер-дизайна и по-настоящему ювелирной работы [6, 7].

На основании Положения [8] к ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них.

К изделиям ювелирной бижутерии относятся изделия, изготовленные из недорогих

материалов, с покрытием драгоценными металлами, со вставками из полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, а также для выполнения различных ритуалов и обрядов.

К изделиям металлической галантереи относятся изделия, изготовленные из недорогих материалов, со вставками из полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей, а также для выполнения различных ритуалов и обрядов.

К драгоценным металлам, на основании Федерального закона № 41-ФЗ [9], относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), а к природным драгоценным камням – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Иногда грань между нетрадиционными и нестандартными (альтернативными) материалами незаметна. Нестандартные материалы стали широко применяться относительно недавно в период расцвета стиля авангард в ювелирном искусстве. Это одно из ответвлений так называемого современного искусства, когда стремление к эпатажу стало доминантой при создании украшений. Такие материалы трудно отнести к ювелирным, ими может стать любой окружающий нас предмет или материал, все зависит от желания автора. Использование большинства таких материалов достаточно ограничено, круг потребителей – приверженцы нетрадиционного взгляда на искусство и украшения.

В России потребители весьма консервативны, за исключением некоторых групп «продвинутой» молодежи, которая в основном концентрируется в мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге. Им интересны конструктивные изыски, трансформации изделий и элементов, использование уникальных материалов и технологических приемов. Главное, чтобы изделия были эргономичны, «носибельны». Стремление эпатировать окружающих им в общей массе не свойственно [3].

Классифицировать нетрадиционные и нестандартные материалы можно по различным признакам.

Классификация по применению

1. Материалы, которые используются на протяжении многих веков, но так и не стали широко распространенными в современных ювелирных изделиях и используются в основном в малосерийных и эксклюзивных украшениях (дерево, перья, рога и кости различных животных, раковины моллюсков).

2. Материалы, которые ранее использовались, но затем были забыты по разным причинам, а при накоплении знаний о них вновь стали востребованы (алюминий) (рис. 1) [10].

3. Материалы, использующиеся в изделиях стиля авангард, для эпатажа публики, чтобы выделиться из общей массы производителей (старые газеты, цветные карандаши, застёжки-молнии, металлический крепеж и метизы, зубочистки, полимеры и пластмассы, бумага, картон, папье-маше и др.) (рис. 2) [11].

4. Материалы под общим названием «экоматериалы», из переработанных отходов или вторичного их использования (пластиковые бутылки, металлические банки, крышки от бутылок, переработанные холодильники, дверные ручки и автомобильные двигатели и др.) [11].

5. Материалы, которые недавно были синтезированы и поэтому их применение не имеет богатой истории, но по применению могут во многом совпадать с традиционными (в основном синтетические материалы и камни с новыми необычными свойствами).

6. Smart «умные» или digital «цифровые» материалы, являющиеся функциональными активными или пассивными электронными устройствами и придающие ювелирным украшениям дополнительный функционал (измерители функций организма, реагирующие на состояние, регистрирующие передвижение и эмоции владельца изменением цвета или музыкальным сопровождением, вибрацией, излучатели, генераторы сигналов и др.).

Классификация по генезису

1. Материалы растительного происхождения (древесина различных пород, в том числе модифицированная и окаменелая, текстиль, мулине, плодовые косточки и шишки различных деревьев, оболочки плодов – кокос, волокна различных растений, прессованный табачный лист и др.).

2. Материалы животного происхождения (рога и кости, перья, кожа различных животных и рыб, насекомые и их части, раковины моллюсков, шерсть и волосы, панцирь черепахи, иглы дикообраза, китовый ус, препарированные скелеты морских обитателей и др.).

3. Материалы органического происхождения (смола, шелк, шелковые нити, стабилизированные и залитые синтетической смолой цветы, пальмовое волокно, ротанг и др.).

4. Материалы петрографического происхождения (друзы, щетки, необработанные кристаллы драгоценных и полудрагоценных камней и минералов, обычные камни и галька, застывшая лава, вулканический пепел, метеориты,

морской песок различных цветов, измельченный и переработанный базальт, лунный грунт и др.) [12, 13].

5. Различные металлы и сплавы (титан, титановое волокно, алюминий, кобальт, вольфрам, молибден, сталь, металл с судна «Титаник», палладий, сплавы золота и серебра уникальных цветов, сплав платины, палладия и серебра и др.) (см. рис. 1) [14–17].

Рис. 1. Украшения с использованием нетрадиционных материалов:
 а – алюминия (Suzanne Syz); б – лавы (David Yurman); в – фарфора (Wallace Chan);
 г – морской гальки (VladGlypin); д – сплава платины, палладия и серебра (Томас Хаусер);
 е – карбона (Fabio Salini) [16]

Рис. 2. Украшения из нестандартных материалов:
 а – из застежек-молний (Кейт Кьюсак, Нью-Йорк); б – из цветных карандашей (Курлежова, Чехия);
 в – из бутылочных крышек (Яов Котик, Израиль); г – из старых газет (Лич Майлс, США);
 д – из пластиковых бутылок (Гульнар Оздаглар, Турция); е – из обычной пряжи [17]

6. Искусственные материалы (ситаллы, стекло и стекловолокно, керамика, фарфор, бумага, бетон, углеродное волокно и др.) [11, 17].

7. Синтетические материалы (полимеры и пластмассы, синтезированные ювелирные камни, в том числе с различными оптическими эффектами, синтетические нити и ткани и др.).

8. Материалы, используемые в качестве покрытий (нанокерамика, покрытия с особыми оптическими эффектами, специальные лаки, конверсионные покрытия, холодные эмали, цветные гальванические покрытия сплавами на основе золота, рутения, родия и др.) [17, 18–20].

9. Композиционные материалы, соединяющие в себе достоинства и свойства нескольких групп (карбон) (см. рис. 1).

10. Старинные артефакты (древние монеты, египетский фаянс, фарфоровые вставки или элементы микромозаики).

ВЫВОД

Таким образом, разнообразие нетрадиционных и нестандартных материалов, используемых в украшениях, весьма разнообразно. Их применение во многом обогащает современный дизайн ювелирных украшений и бижутерии. Перечень применяемых нестандартных материалов постоянно расширяется, благодаря фантазии и изобретательности многочисленных авторов «украшений». Хотя подавляющее большинство таких «украшений», отражающих широту взглядов апологетов «современного» искусства, достаточно трудно отнести к ювелирным ни по стоимости, ни по используемым технологиям.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Сквозь тысячелетия: история развития ювелирных украшений // *Diamant* : сайт. URL: <https://diamant.ua/ru/articles/skvoz-tysyacheletiya-istoriya-razvitiya-yuvelirnykh-ukrashenij> (дата обращения: 01.11.2023).
2. Что думать о нетрадиционных материалах: итоги круглого стола в Академии художеств // *Junwex* : сайт. URL: <https://junwex.comnews/drugie-novosti/chto-dumat-o-netradiczionnyix-materialax-itogi-kruglogo-stola-v-akademii-xudozhestv.html> (дата обращения: 01.11.2023).
3. Гамзатова П. Р. Русское ювелирное искусство 1980–2000-х годов. Чувства, переживания, фантазии человека. От рок-культуры до эмоциональной усталости. М. : ЛЕНАНД, 2023. 200 с.
4. Использование нестандартных материалов в украшениях // *Vsedragocnosti.ru* : сайт. URL: <http://vsedragocnosti.ru/ispolzovanie-nestandartnyh-materialov-v-ukrasheniyah> (дата обращения: 01.11.2023).
5. Перец К. За гранью традиций: новые материалы в ювелирном искусстве // *Katerinaperez.com* : сайт. URL: <https://www.katerinaperez.com/ru/articles/za-granyu-traditsiy-novye-materialy-v-yuvelirnom-iskusstve> (дата обращения: 01.11.2023).
6. Тренды и нетрадиционные материалы // *Ювелирный интернет-магазин* : офиц. сайт. URL: <https://sunlight.net/wiki/trendy-i-netraditsionnye-materialy.html> (дата обращения 01.11.2023).
7. Галанин С. И., Колупаев К. Н. Ювелирный бренд, технология и материалы: есть ли связь? // *Дизайн. Теория и практика*. 2010. № 5. С. 114–126.
8. Положение о порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным : утв. Приказом Роскомдрагмета от 30.10.1996 № 146 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13379 (дата обращения: 02.11.2023).
9. Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изм. на 11.06.2021) : [принят Государственной Думой 4 марта 1998 г. : одобрен Советом Федерации 12.03.1998] // *Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов*. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901704628> (дата обращения: 02.11.2023).
10. Галанин С. И., Колупаев К. Н. Особенности создания современных ювелирно-художественных изделий : монография. Кострома : Костромской государственный университет, 2023. 173 с. 1 CD-ROM.
11. Необычные материалы для создания украшений // *Spicami.ru* : сайт. URL: <https://spicami.ru/archives/30763> (дата обращения: 02.11.2023).
12. Галанин С. И., Рыбакова И. В., Колупаев К. Н. Особенности российских ювелирных брендов // *Технологии и качество*. 2023. № 3(61). С. 34–43.
13. Галанин С. И., Колупаев К. Н., Лебедева Т. В. Цветовой дизайн ювелирно-художественных изделий: проблемы и решения // *Технологии и качество*. 2023. № 2(60). С. 36–42.
14. Галанин С. И., Ляпина А. С. Колористические характеристики ряда цветных металлов и сплавов для ювелирных изделий и бижутерии // *Технологии и качество*. 2017. № 2(38). С. 29–35.

15. Галанин С. И., Ляпина А. С. Исследование колористических характеристик недрагоценных металлов и сплавов для ювелирных изделий и бижутерии // Технологии и качество. 2018. № 1(39). С. 17–24.
16. Галанин С. И., Колупаев К. Н. Титан в ювелирных украшениях и бижутерии // Технологии и качество. 2022. № 1(55). С. 59–64.
17. Савельева Ю. Титанический труд // Theblueprint.ru : сайт. URL: <https://theblueprint.ru/fashion/industry/uvelnirnyj-materiali> (дата обращения: 02.11.2023).
18. Лебедева Т. В., Галанин С. И., Музыкантова М. Э. Холодные оксидные эмали как дизайн-решение поверхности ювелирных изделий // Труды Академии технической эстетики и дизайна. 2017. № 1. С. 5–11.
19. Галанин С. И., Висковатый И. С., Гладий Ю. П. Декоративное электрохимическое анодирование поверхности сплава серебра 925 пробы // Технология художественной обработки материалов : сб. трудов XVIII Всерос. науч.-практ. конф. и смотра-конкурса творческих работ студентов, аспирантов и преподавателей / под ред. С. И. Галанина. Кострома : Костром. гос. технол. ун-т, 2015. С. 56–65.
20. Галанин С. И., Собельман Е. Д. Исследование декоративных свойств цветных гальванических покрытий на поверхности серебра // Дизайн. Теория и практика. 2010. № 5. С. 16–30.

REFERENCES

1. Through the millennia: the history of jewelry development*. URL: <https://diamant.ua/ru/articles/skvoztysyacheletiya-istoriya-razvitiya-yuvelirnykh-ukrashenij> (accessed 01.11.2023). (In Russ.)
2. What to think about non-traditional materials: the results of the round table at the Academy of Arts. URL: <https://junwex.com/news/drugie-novosti/chto-dumat-o-netradiczionnykh-materialax-itogi-kruglogo-stolav-akademii-xudozhestv.html> (accessed 01.11.2023). (In Russ.)
3. Gamzatova P. R. Russian jewelry art of 1980–2000s. Feelings, Experiences, Human Fantasies. From rock-culture to emotional fatigue. Moscow, LENAND Publ., 2023. 200 p. (In Russ.)
4. The use of non-standard materials in jewelry. URL: <http://vsedragocennosti.ru/ispolzovanie-standartnykh-materialov-v-ukrasheniyah> (accessed 01.11.2023). (In Russ.)
5. Peretz K. Beyond Traditions: New Materials in Jewelry Art. URL: <https://www.katerinaperez.com/ru/articles/za-granyu-traditsiy-novye-materialy-v-yuvelirnom-iskusstve> (accessed 01.11.2023). (In Russ.)
6. Trends and non-traditional materials. URL: <https://sunlight.net/wiki/trendy-i-netraditsionnye-materialy.html> (accessed 01.11.2023). (In Russ.)
7. Galanin S. I., Kolupaev K. N. Jewelry brand, technology and materials: is there a connection. *Dizajn. Teoriya i praktika* [Design. Theory and Practice]. 2010;5:114–126. URL: <https://elibrary.ru> (accessed 01.11.2023). (In Russ.)
8. Regulations on the Procedure for Attributing Products Containing Precious Metals to Jewelry, approved by Order of Roskomdragmet of 30.10.1996 No. 146. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13379 (accessed 01.11.2023) (In Russ.).
9. Federal Law of 26.03.1998 N 41-FZ “On Precious Metals and Precious Stones” (as amended on June 11, 2021): [adopted by the State Duma on March 4, 1998: approved by the Federation Council on March 12, 1998]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901704628> (accessed 01.11.2023) (In Russ.).
10. Galanin S. I., Kolupaev K. N. Features of the creation of modern jewelry and art products. Kostroma, Kostrom. St. Univ. Publ., 2023. 173 p. 1 CD-ROM. (In Russ.)
11. Unusual materials for creating jewelry. URL: <https://spicami.ru/archives/30763> (accessed 02.11.2023). (In Russ.)
12. Galanin S. I., Rybakova I. V., Kolupaev K. N. Peculiarities of Russian jewellery brands. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2023;3(61):34–43. (In Russ.)
13. Galanin S. I., Kolupaev K. N., Lebedeva T. V. Color design of jewelry and art products: problems and solutions. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2023;2(60):36–42. (In Russ.)
14. Galanin S. I., Lyapina A. S. Colouring characteristics of a number of nonferrous metals and alloys for jewellery and costume jewellery. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2017;2(38):29–35. (In Russ.)
15. Galanin S. I., Lyapina A. S. Research of coloristic characteristics of non-precious metals’ and alloys’ and costume jewellery. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2018;1(39):17–24. (In Russ.)

* Перевод названия источника выполнен авторами статьи / Translated by author’s of the article.

16. Galanin S. I., Kolupaev K. N. Titanium in jewellery and costume jewellery. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2022;1(55):59–64. (In Russ.)
17. Savelyeva Yu. Titanic labor. URL: <https://theblueprint.ru/fashion/industry/uvellirnyj-materiali> (accessed 02.11.2023). (In Russ.)
18. Lebedeva T. V., Galanin S. I., Muzykantova M. E. Cold epoxy enamels as a design solution of jewelry surfaces. *Trudy akademii tekhnicheskoy estetiki i dizajna* [Proceedings of the Academy of Technical Aesthetics and Design]. 2017;1:5–11. (In Russ.)
19. Galanin S. I., Viskovatyi I. S., Gladiy Yu. P. Decorative electrochemical anodizing of silver alloy surface of 925 silver. *Tekhnologiya hudozhestvennoj obrabotki materialov : sb. trudov XVIII Vseros. nauch.-prakt. konf. i smotra-konkursa tvorcheskih rabot studentov, aspirantov i prepodavatelej* [Technology of Artistic Processing of Materials. Proceedings of XVIII All-Russian scientific-practical conference and review-contest of creative works of students, graduate students and teachers in the direction]. S. I. Galanin (ed.). Kostroma, Kostroma St. Technol. Univ. Publ., 2015. P. 56–65. (In Russ.)
20. Galanin S. I., Sobelman E. D., Kolupaev K. N. Investigation of the decorative properties of colored electroplated coatings on the surface of silver. *Dizajn. Teoriya i praktika* [Design. Theory and practice]. 2010;5:16–30. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 10.10.2023
Принята к публикации 6.03.2024