

УДК 7.733.739

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЕКСАНДРЫ БАРБАЛАТ КАК ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ В ЗАРУБЕЖНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОЛЕ

Романенкова Ю.В.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Статья посвящена творческой деятельности одного из современных украинских мастеров украинского ювелирного дела – Александры Барбалат. Главной задачей исследования выступает анализ основных векторов творческой активности художницы, способствующих утверждению в современном мировом художественном поле имиджа Украины как страны с мощными традициями художественного металла. Акцентируется, что творческая, общественная и педагогическая деятельность А. Барбалат осуществляет влияние на формирование нового имиджа Украины как государства с весомыми достижениями, историческими традициями и самобытной современностью в области художественного металла, освещены вклад мастера в сохранение и развитие техники горячей эмали. Осуществлен анализ формирования творческой манеры художницы, факторов влияния на ее творческое кредо, значение педагогической деятельности для налаживания международных творческих связей Украины с несколькими зарубежными странами. Приведена характеристика конкурсной и выставочной деятельности киевского мастера ювелирного дела. **Ключевые слова:** художественный металл, ювелирное искусство, горячая эмаль, медь, бронза, драгоценные камни, серебро, украшение.

Постановка проблемы. Актуальность темы исследования. Декоративно-прикладное искусство современной Украины может похвастаться широтой своего диапазона. Наряду с традиционными видами, жанровым разнообразием, техниками сегодня вводятся в обиход все новые материалы, технические возможности, которые позволяют говорить о появлении не только новых феноменов, терминологизировать которые – задача искусствоведов, но и о любопытном синтезе традиционного искусства и нововведений, что зачастую приводит к любопытным результатам. Продолжает стираться межвидовая грань в искусстве не только изобразительном, но и декоративном, эксперимент порождает феномены, которые зачастую держатся на комбинировании того, что ранее казалось несочетаемым. В такой свободе проявлений креатива есть и плюсы, и минусы, которые легче всего ощутимы именно в декоративно-прикладном поле: плюсы в огромных возможностях художника, а основной минус – в опасности утратить самобытность и традиции, заключающиеся именно в высоком уровне владения техникой. Одной из отраслей декоративно-прикладного искусства, в которой издавна проявить себя было весьма нелегко, является художественный металл. А уже в его поле одной из наиболее сложных и капризных сфер стало ювелирное искусство. Сегодня Украина находится в том положении, когда, имея традиции и мастеров (которых, правда, никогда не было много в силу чрезвычайно сложности дела), легко утратить свои позиции на международной арене, если не предпринимать шагов для того, чтобы должным образом презентовать страну. Ювелирное дело – сфера закрытая, в ней преобладают в основном интроверты, которые скрывают за семью печатями секреты своего ремесла и, увы, часто не могут донести до зрителя и результаты своего труда. Т.е. охрана секретов ремесла, которая вполне естественна для людей, посвятивших жизнь постижению этих секретов, приво-

дит к упадку интереса к этой арт-области в силу отсутствия информации о ней. Ювелирный рынок – тоже явление чрезвычайно специфическое, закрытое для простого обывателя и не рассчитанное на широкий круг потребителя. Поэтому одной из наиболее главных задач сегодняшнего дня можно назвать популяризацию современного ювелирного искусства Украины на мировом арт-пространстве, методы которой и стали предметом интереса данной статьи.

Анализ последних исследований и публикаций. История ювелирного искусства как в других странах мира, так и в Украине – одна из наименее исследованных отраслей. В силу довольно малого количества уцелевших произведений, подвергавшегося опасности в связи с ценностью используемых материалов, исследований по истории и теории ювелирного дела крайне мало, а комплексные можно пересчитать по пальцам одной руки. Чаще отдельные параграфы даются в историях изобразительного или декоративно-прикладного искусства, где можно почерпнуть лишь весьма скудную информацию об этапах развития ювелирного искусства, и ничего нет о состоянии современного процесса. Теория и практика ювелирного дела знает несколько ставших классическими, претерпевших не одно переиздание трудов Э. Бреполя, В. Марченкова, А. Флерова. История зарубежного ювелирного искусства имеет довольно ограниченную библиографию, где большинство трудов посвящено отдельным хронологическим отрезкам и определенным регионам, но комплексных исследований нет. По истории украинского ювелирного искусства, как комплексных, так и отдельных трудов практически не существует. Исключением, пожалуй, можно было бы назвать работы А. Минжулина, но они все же в большей степени имеют сугубо реставрационную проблематику. Эта сфера исследования находится в состоянии лакуны, только начинающей заполняться. Лишь в последние годы в отечественном искусствознании начали появляться серьезные труды, посвященные как

истории ювелирики, так и современным мастерам, арт-процессам этой сферы. Это публикации в А. Роготченко, Р. Шмагало, Ю. Романенковой [9–10], диссертационные исследования Р. Пасечник [8], М. Кравченко [4]. Особое место в этом корпусе материалов занимает трилогия «Енциклопедія художнього металу» Р. Шмагало, которая начала издаваться во Львове с 2015 г. и имеет задачей как раз заполнение лакуны в знаниях в области отечественного металла. Однако на комплексность исследования, пожалуй, может претендовать лишь последняя из упомянутых работ, хотя тоже только в украинском сегменте, тогда как остальные имеют областью научного интереса конкретные аспекты ювелирики.

Изложение основного материала. Среди всех упоминаемых аспектов развития и нынешнего состояния ювелирного искусства одним из наиболее актуальных можно назвать презентацию ювелирного дела сегодняшней страны за ее рубежами. Поэтому акцентируем внимание на мастерах, способствующих этому процессу. К их малому числу относится представительница новой генерации в художественном металле, киевский мастер Александра Барбалат. Ее деятельность не освещалась отдельно в научной периодике, хотя для налаживания международных связей и утверждения страны в зарубежном арт-пространстве она делает весьма немало. Родом из Винницы, Александра получила образование и как «металлист», и как дизайнер интерьера – парадокс, но в нашей стране до сих пор почти невозможно получить профильное высшее образование ювелира [9]. Поэтому после Винницкой художественной школы (1997 г.), Киевского художественно-промышленного техникума (2002 г.), Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука [3] получала еще и образование как дизайнер интерьера. В Украине сегодня не так много дизайнеров ювелирных изделий, которые в состоянии и создать эксклюзивный дизайн, и воплотить его в жизнь в материале самостоятельно. Чаще всего дизайнер и ювелир – это два разных человека. А женщин в этой профессии крайне мало. Уточним, что речь идет не о хенд-мейд, когда украшениями нарекают изделия низшей вкусовой планки, набранные из отдельных готовых деталей – перышек, бусинок, кусочков кожи или пуговиц. Этот вид «самодельности» тоже имеет определенный пласт потребителя, легко находящего для себя ассортимент на выставочном пространстве Андреевского спуска в Киеве. Эти изделия, классифицируемые формально как украшения, даже стали предметом научного исследования [8]. Но в данном случае упоминаем лишь то, что имеет право категориально называться ювелирным изделием, т.е. созданное в ювелирных техниках, производство художественного металла. Сегодня грань между ювелирным изделием и самодельной попыткой создать его из подручных материалов, не владея техникой, тоже весьма зыбка, отсюда – подмена понятий. Если ювелирное искусство издавна относилось к тем сферам, которые призваны формировать вкус, то сейчас отход от заданной исторически качественной планки и ее сознательное или вынужденное занижение приводит к тому, что рынок ювелирики плодит безвкусицу

в перьях и со стразами. Поэтому среди основных задач ювелиров сегодня – сохранить традиции ремесла, формировать вкус и при этом способствовать экспериментаторству и новаторству. Этим и занимается А. Барбалат уже не один год. Несмотря на молодость (ей нет еще и сорока лет), она уже известна в кругах мастеров художественного металла и как создатель авторских произведений, и как преподаватель, и как куратор международных проектов. Разные амплуа Александры требуют много времени и энергии – мастер практически не бывает дома, проводя жизнь в поездках, на выставках, конкурсах, мастер-классах, в проектах. Разные стороны ее деятельности сочетаются очень органично, она работает с удовольствием, и одной из отличительных черт можно назвать то, что крайне редко встречается у ювелиров, – открытость. При том, что секреты творческого кредо и у нее остаются за семью печатями, она охотно делится азами ремесла с теми, кто хочет чему-то научиться, азами, достаточными для того, чтобы начать работать с металлом. Остальное приходит с годами и опытом. Но начало – самое главное, мотивация, умение заинтересовать – непреложные аспекты успеха. Это Александра в состоянии дать желающим чему-то научиться и начать поиск себя в сфере художественного металла. Но ее основное амплуа – мастер художественного металла, дизайнер ювелирных изделий, ювелир-практик.

А. Барбалат работает с разными металлами, в нескольких техниках, но все же есть та, которой она отдает предпочтение, делая немало для сохранения и возрождения этого искусства в Украине. Она экспериментирует с золотом, серебром, драгоценными камнями, имеет опыт в ковке, чеканке. Но как рыба в воде она чувствует себя прежде всего в технике горячей эмали. Именно в ней Александра работает уже немало лет, пробуя себя и в станковых композициях, и в ювелирных изделиях, украшениях. Ее выставочная, конкурсная активность связана преимущественно с этим. Работая с бронзой, медью, серебром, мастер обращается как к холодной, так и к горячей эмали, работает с перегорчатой эмалью. Предпочитая бронзу, она предпочитает технику, где эффект живописности нередко получается случайно, становясь удачной находкой, взятой на вооружение. Если в украшениях этот принцип используется редко, поскольку речь идет о небольших изделиях, где нужна ювелирная точность, то в интерьерных композициях, станковых произведениях это бывает полезно и интересно. Станковые композиции А. Барбалат в технике горячей эмали чаще всего имеют довольно камерные размеры, тогда как в чеканке, например, ей приходилось создавать и очень большие работы. Им присуща стилизация, образы всегда стилизованы до максимальной степени упрощенности, упор делается на ритм, линию, рисунок. Но поскольку техника эмали имеет своей главной изюминкой в восприятии зрителя цвет, то пятно дополняет изящество линии. В этой технике выполнены ее композиции «Абсент» (2009 г.), «Рыба джаза» (2013 г.), «Пасодобль», «Цивилизация дельфинов», «Эпоха рыб», «Ноев ковчег», «Египетская тьма за нами», «2013. 1 декабря в украинской истории», «Ночь, сыр, яйца и джаз» (все – 2014 г.), «Рука Бога» (2015 г.). Тог-

да же, в 2013–14 гг., Александра создала много станковых композиций, которые могут отлично вписываться в интерьер современной квартиры. Они сделаны в технике перегордчатой эмали на меди, имеют раз мер 4x5 см и воспринимаются стилистически единым циклом, хотя были приобретены и разъехались с владельцами в разные станы мира – что-то осталось в частных коллекциях Украины, некоторые уехали в Грузию, какие-то – в Великобританию, в Израиль.

В той же технике Александра создает и украшения, еще начиная со студенческих лет, периода учебы в институте, где ее дипломным проектом стал ювелирный гарнитур. Чаще всего мастер делает подвески в технике эмали, поскольку плоскость кулона удобна для демонстрации всех преимуществ техники. «Трансформация рыбы» (2009 г.), «Сова», «Волна» (обе – 2013 г.), «Звездное небо предков», «Цивилизация дельфинов», «Лицо к лицу», «Вода», «Универсум», «Метаморфозы» (все – 2014 г.) – подвески, сделанные с применением техники горячей эмали и использованием бронзы, серебра, цирконов, жемчуга, бриллиантов. Иногда изделие становится очень сложным по технике исполнения, поскольку в нем сочетается много разных материалов и вставок – как, например, в подвеске «Звезда Эрцгамма», где применены серебро, эмаль и изумруд, или подвеске «Золото цветка лотоса» (2014 г.). В ней автор использовала медь, серебро, золото, эмаль, что усложнило процесс создания изделия, поскольку все эти металлы имеют разную температуру плавления и одновременная работа с ними требует ювелирной точности и знания материаловедения, свойств металлов.

Наряду с шейными украшениями художник предлагает зрителю и комплекты, состоящие из серег и кулона («Золотые глаза») или серег и кольца («Африка», «Небесная ладья», 2003 г.), перстни или кольца («Рыба»), серьги («Рог изобилия», «Рыба»), броши, словом, ассортимент личных украшений авторства Александры Барбалат весьма широк.

Иногда А. Барбалат обращается и к интерьерной мелкой пластике – ею создавались пресс-папье, настольные часы, сувенирные наборы шахмат. В этих случаях автор выступает и как человек, знающий законы скульптуры, мелкой пластики, дизайнер с чувством стиля.

А. Барбалат как ученица А. Бородая сделала немало для возрождения эмаличества в Украине: именно Александр Бородай и его дочь Юлия стали инициаторами первого в стране фестиваля эмалей, проводящегося в стране с 2009 г. Одним из двух кураторов первого фестиваля выступила Ю. Бородай, тоже мастер эмали и сподвижник возрождения этого искусства на отечественных художественных просторах. Фестиваль укрепился, стал регулярным, география его участников расширяется, да и само мероприятие может кочевать из Киева в Днепр и обратно, но проводить его все тяжелее в силу финансовых проблем. Если этот фестиваль призван собрать в Украине мастеров эмали из разных стран с целью продемонстрировать разные школы этой техники и ее различные традиции, т. е. и обратные процессы, в которых постоянно принимает участие А. Барбалат, – выставки и конкурсы за предела-

ми Киева или вообще вне Украины – ее выставочная и конкурсная география очень обширна. Работы Александры регулярно выставляются на Международных выставках ювелирного искусства «ЮвелирЭкспо» (проводятся в Выставочном центре «ЭкспоПлаза» в Киеве), Международных ежегодных выставках ювелирного искусства в Одессе, Львове, Херсоне, находятся в частных коллекциях разных стран мира. Эмальер не раз становилась не только участницей, но и победительницей конкурсов, является обладателем многих призов престижных международных творческих мероприятий. Хронология ее творческих побед началась еще в 2007 г., когда она стала победителем Шестого Международного конкурса эскизов ювелирных украшений «Есть идея» (г. Одесса), тогда же получила диплом победителя Всеукраинского конкурса ювелирных изделий «Золотой запас» (г. Одесса) и диплом победителя в номинации «Лучшее украшение культуровой тематики» Седьмой Международной выставки ювелирного дизайна «Лазурная волна» (г. Одесса) [3]. Такое бурное начало и получение трех престижных наград в один год вдохновило Александру на продолжение активной деятельности: в 2008 г. она стала обладательницей диплома победителя Первого регионального конкурса дизайна ювелирных изделий «Легенда и реальность» (г. Львов), а со временем – членом Национального союза художников Украины, Кавалером Ордена Михаила Перхина, т. е. была отмечена почетной наградой Мемориального фонда Карла Фаберже за выдающиеся заслуги в ювелирном деле, а в 2017 г. получила приз за лучшее кованое изделие на Международном конкурсе художественного металла «Flammende Schmiedeweihnacht» (г. Ибзиц, Австрия).

Но кроме индивидуальной выставочной деятельности А. Барбалат начала делать то, благодаря чему не только ее имя и определенные техники, в которых она работает, популяризируются за рубежами Украины, но и налаживаются связи Украины с рядом зарубежных стран. Так, не политики, а люди культуры создают своей стране имидж державы, достойной внимания разных стран мира. Александра является участницей Всемирного художественного фонда (США), соавтором, соорганизатором, куратором со стороны Украины и участником целого ряда международных проектов, имеющих целью популяризацию украинского искусства за пределами страны и содействие созданию имиджа страны как конкурентоспособного культурного центра: «Braterskie spojrzanie» и «Spotkanie w zimie» – проекты, проводящиеся регулярно на территории Польши и Словакии; «Fontanna talentow» – проект для детей от 8 до 14 лет и студентов, также проводимый в Польше; «Boya slüntse» – проект для детей и студентов, приходящий в Болгарию; каждый год, иногда – дважды в год Александра курирует участие украинской группы в конкурсах и выставках в Австрии, где проекты проводятся под эгидой мэрии города, принимающего конкурс (г. Ибзиц). Что может больше благоприятствовать вхождению Украины в европейское арт-пространство, чем такая деятельность художников? Принцип «на людей посмотреть и себя показать» действует в данном случае как нельзя более показательно

и результативно.

Несмотря на то, что постоянная «гастрольная» жизнь, т.е. частые переезды из страны в страну практически не оставляют свободного времени и жизнь превращается в гонку, А. Барбалат умудряется совмещать все упомянутые сферы деятельности еще и с педагогической работой. Она является основателем детской художественной студии «Мастерская солнца». С детьми разных возрастных категорий она занимается основами как изобразительного, так и декоративного искусства, вывозит их на археологические раскопки, чтобы приучить к уважению истоков истории и культуры, проводит мастер-классы, возит на экскурсии. Начинает с простого, понятного, от росписи пряников и печенья до более серьезных профессиональных навыков. «Мастерская солнца» – начало формирования основ профессионализма в ремесле и в искусстве, необходимых каждому художнику. И главное, чего достигает мастерская, – верно найденная мотивация. Каждый ребенок хочет выехать с группой на экскурсию, увидеть новое, продемонстрировать свой уровень мастерства на конкурсе. И знает, что сделать это он сможет только в результате жесткого отбора лучших работ, соответственно, ему есть ради чего стараться, работать и совершенствовать свое умение рисовать, лепить, работать в материалах.

Те же мотивационные аспекты А. Барбалат применяет и к студенчеству – преподает декоративно-прикладное искусство студентам Киевского университета имени Бориса Гринченка. Работая со студентами старших курсов, курируя их дипломные проекты, творческие практики, она предоставляет возможность молодой генерации художников принимать участие в польских, австрийских, венгерских проектах, возит их работы на международные выставки, руководит летними пленэрами в Польше, зимними – в Австрии, где участниками становятся и студенты киевского института искусств. Одна из наиболее удающиеся страницы истории искусства Украины.

востребованных в этой работе форм преподнесения своих умений публике разных возрастных классов и профессионального уровня – мастер-класс. Их Александра проводит регулярно в рамках практических всех выставок и конкурсов, проектов, которые предполагают такую возможность. Ее мастер-классы по горячей эмали проходят в Киеве (чаще всего – в рамках ежегодной международной выставки «ЮвелирЭкспо»), Одессе, Львове, городах Польши, Болгарии, Венгрии, Австрии. Она проводит мастер-классы для детей и взрослых, презентуя как основы живописи, так и азы работы в материалах – прежде всего в металле. И иногда ее подмастерьями, ассистирующими при проведении мастер-классов, становятся молодые художники, студенты, отобранные для этих экзерсисов из авторов лучших творческих работ. Эта возможность презентовать свой труд в странах Европы стимулирует стремление молодого художника к совершенствованию художественных навыков, постижению новых техник, овладению азами работы с новыми материалами, а заодно и провоцирует изучение иностранных языков, поскольку участие в зарубежных проектах не мыслится без знания языков – экспликационные формы заполняются на английском, а мастер-классы проводятся или на английском, или на языке принимающей страны.

Выводы. Любое ремесло, любое искусство без живого процесса взаимообогащения традиций обречено на угасание и консервацию в состоянии «недо-». Мысль о том, что возможно развиваться и проходить путь совершенствования себя как художника, не впитывая в себя традиции иных культур, тупиковая и свидетельствует об ограниченности. Александра Барбалат идет по пути сохранения традиций и синтеза их с новаторством в техниках, в которых работает. И не только идет сама, но и дает возможность приобщиться к процессу обогащения опыта другим художникам – молодой генерации, которой и предстоит писать следующие страницы истории искусства Украины.

Список литературы:

1. Александра Барбалат легко расстается со своими работами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vn.20minut.ua/Kult-podii/aleksandra-barbalat-legko-rasstaetsya-so-svoimi-rabotami-78224.html>
2. Барбалат О. Форма та зміст у дизайні ювелірних виробів / О. Барбалат // Матер. Міжнар. наук.-практич. конференції [Сучасні тенденції розвитку науки]. – (м. Харків, червень, 2017 р.). – С. 7–9.
3. Барбалат Александра Владимировна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://konshu.org/ru/section/decor/3068.html>
4. Кравченко М. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ – початку ХХІ ст.: європейський контекст, художні особливості, персоналії: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец.: 17.00.06 «Декоративно-ужиткове мистецтво» / Кравченко Марта Ярославівна. – Львів, 2017. – 283 с.
5. Мастер-класс «Удивительная техника горячей эмали» на выставке «ЮвелирЭкспо Украина». – Режим доступа: <http://www.jewellerexpro.kiev.ua>
6. Не очень публичное мнение. Александра Барбалат. Горячая эмаль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=6P_E_M5hXEw
7. Олександра Володимирівна Барбалат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://im.kubg.edu.ua/struktura>
8. Пасічник Л. Ювелірне мистецтво України ХХ – початку ХХІ століття (історія, стилістика, персоналії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец.: 26.00.01 «Теорія та історія культури» / Пасічник Лілія Володимирівна. – Київ, 2015. – 24 с.
9. Романенкова Ю. История ювелирного искусства как лагуна в украинском искусствознании / Ю. Романенкова // Молодий вчений. – 2016. – № 1(28). – С. 74–78.

Романенкова Ю.В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРИ БАРБАЛАТ ЯК ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В ЗАРУБІЖНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПОЛІ

Анотація

Стаття присвячена творчій діяльності однієї з сучасних українських мисткинь українського ювелірного мистецтва – Олександри Барбалат. Головним завданням дослідження виступає аналіз основних векторів творчої активності художниці, що сприяють ствердженню в сучасному світовому художньому полі іміджу України як країни з міцними традиціями художнього металу. Акцентовано, що творча, громадська та педагогічна діяльність О. Барбалат здійснює вплив на формування нового іміджу України як держави вагомим здобутком, історичними традиціями та самобутньою сучасністю у галузі художнього металу, висвітлено внесок майстрині у збереження та розвиток техніки гарячої емалі. Здійснено аналіз формування творчої манери художниці, факторів впливу на її творче кредо, значення педагогічної діяльності для налагодження міжнародних творчих зв'язків України з кількома зарубіжними країнами. Наведено характеристику конкурсної та виставкової діяльності київської майстрині ювелірної справи. **Ключові слова:** художній метал, ювелірне мистецтво, гаряча емаль, мідь, бронза, коштовне каміння, срібло, прикраса.

Romanenkova J.V.

Borys Grinchenko Kyiv University

CREATIVE WORK OF ALEXANDRA BARBALAT AS PRESENTATION OF JEWELRY OF UKRAINE IN MODERN FOREIGN ART SPACE

Summary

Purpose of the article is to study creative activity of one of the modern Ukrainian jewelry artists – Alexandra Barbalat. The main objective of the research is the analysis of the main vectors of artist's creative activity, contributing to the assertion of Ukraine's image as a country with a powerful tradition of art metal in art field of the modern world. Creative, social and pedagogical activity of A. Barbalat influences the development of image of Ukraine as a country with significant advancements, historical traditions and distinct modernity in the field of art metal. The study covers master's contribution to the preservation and development of the hot enamel technique. It studies formation of the artist's creative manner, factors of influence on her artistic credo, importance of her educational activities for establishing international ties of Ukraine with several foreign countries and characteristics of the competition and exhibition activities of this Kyiv jewelry maker.

Keywords: art metal, jewelry, hot enamel, brass, bronze, gemstones, silver, adornment.