

П. Б. Торопов

И.А.Торопова

Павел Борисович Торопов, кандидат педагогических наук, доцент
Института образования и психологии ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет им. И. Канта», Калининград, Россия, ptoropov@kantiana.ru

Ирина Алексеевна Торопова, кандидат педагогических наук, научный
сотрудник, Дом-музей Г. Брахерта, п. Отрадное, Калининградской области,
Россия, irina.a.toropova@gmail.com

ДИЗАЙНЕР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПЕНТТИ САРПАНЕВА: СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

Аннотация. В статье отражено авторское видение значения творчества финского дизайнера ювелирных изделий середины-конца XX века Пентти Сарпанева. Предложены причины недооценки его влияния на развитие рынка дизайнерских украшений в скандинавских странах в середине XX века. Предлагается рассмотреть опыт дизайнера в разработке украшений из недорогих материалов на основе традиций культуры страны для подготовки дизайнеров ювелирных украшений в образовательных организациях России.

Ключевые слова. Пентти Сарпанева, дизайн, ювелирные изделия, традиции.

P. B. Toropov

I. A. Toropova

Pavel Borisovich Toropov, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of Education and Psychology, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia, ptoropov@kantiana.ru

Irina Alekseevna Toropova, candidate of Pedagogical Sciences, Researcher, G. Brakhert House-Museum, Otradnoye, Kaliningrad Region, Russia, irina.a.toropova@gmail.com

JEWELLERY DESIGNER PENTTI SARPANEVA: COMBINATION TRADITION AND INNOVATION

The article reflects the author's vision of the place of the Finnish jewelry designer of the mid-late 20th century Pentti Sarpaneva. The reasons for the underestimation of his contribution to the development of the Scandinavian designer jewelry market in the mid-20th century are proposed. It is proposed to consider the designer's experience in developing jewelry from inexpensive materials based on the country's cultural traditions for the training of jewelry designers in educational institutions of Russia.

Keywords: Pentti Sarpaneva, design, jewelry, traditions.

Рынок ювелирных изделий в России является достаточно большим, рассматривая потребление товаров на душу населения [1], и продолжает расти, несмотря на изменения в социально-экономической ситуации, а возможно, и благодаря им [4]. Людям всегда хочется красоты, а если она еще и «стоит денег», то это можно рассматривать как перспективное вложение.

Однако среди предложений современного рынка имеют явное преимущество изделия из драгоценных металлов – золота и серебра. Это

связано и с ценностью самих металлов, и с традициями, сформировавшимися в середине и конце XX века в СССР, когда ювелирные изделия в основном производились из драгоценных металлов [3].

Произведения из сплавов меди (бронзы, латуни) представлены лишь небольшой группой, в основном, этнических украшений, произведенных в Российской Федерации, и достаточно широким спектром изделий из Индии и Китая (Тибет).

Мы считаем, что в настоящее время в России сложились предпосылки для развития рынка авторских ювелирных изделий, причем из недорогих материалов. Такие изделия, разработанные и созданные в ограниченном количестве, с авторской подписью, могут привлечь молодежь и лиц среднего возраста, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность, принадлежность к определенной группе или связь с национальными традиционными ценностями [2].

Нами был проанализирован рынок украшений, подписанных Пентти Сарпанева, за 2024 год на электронных торговых площадках, локализованных в странах Европы, США и России. Предложения из Китая в данной работе не анализировались в связи с их национально-культурными отличиями и направленностью на копирование известных брендов.

На наш взгляд, роль Пентти Сарпанева (Pentti Sarpaneva) в становлении дизайна ювелирных украшений в скандинавских странах в настоящее время недооценена и не рассмотрена возможность экстраполяция его опыта в ювелирное дело России. Однако и на Родине, в Финляндии, он также недооценен, что проявляется в отсутствии научных публикаций о его творчестве.

На это есть несколько причин. Первая причина – наличие большого количества частных предпринимателей в сфере изготовления ювелирных изделий и широкий спектр традиций изготовления таких изделий в скандинавских странах. Вследствие этого большое разнообразие изделий, в

основном из драгоценных металлов, продаваемых в специализированных магазинах, скрывают ювелирные изделия, изготовленные из других материалов, например, бронзы. Естественно, что данные изделия смотрятся менее выигрышно и не соответствуют имиджу зажиточных людей, которые в основном и покупают ювелирные украшения. Несмотря на это, «простые» ювелирные изделия в скандинавских странах также изготавливали довольно большими тиражами отдельные мастера. Часто они не маркировали свои изделия и продавали их не через ювелирные магазины, а частным путём. Вследствие этого данные произведения ювелирного искусства не считались большой ценностью и часто при их деформации, коррозии при неправильном хранении, покупки новых изделий просто выбрасывались.

Второй причиной является традиция использования национального колорита в изделиях ювелирного искусства XX века в скандинавских странах. И здесь Пентти Серпанева не был исключением. В связи с этим его работы хоть и выделялись особенностями адаптации традиционных украшений к современности, необычным дизайном, отступлением от традиционных норм, однако в той или иной степени соответствовали общему направлению ювелирного искусства Финляндии и других скандинавских стран.

В-третьих, ряд произведений Пентти Серпанева являлись авторским видением древних финно-угорских изделий, которые были обнаружены в могильниках на востоке Финляндии в начале XX века.

Таким образом, указанные выше положения объясняют недооценку большого вклада Пентти Серпанева в ювелирное искусство середина XX века. Однако именно он отразил в своих изделиях очень значимую тенденцию на рынке украшений второй половины XX века. Восстановление промышленности после Второй мировой войны, формирование некоторого достатка у жителей, ощущение долгожданной возможности улучшить свою жизнь формировало желание покупки украшений в качестве показателя

повышения качества жизни. Так как для большинства людей в то время покупка украшений из драгоценных металлов была весьма затратна, именно изделия из бронзы стали той нишей рынка, в которой начал развиваться массовый дизайн ювелирных изделий. И именно одним из первых дизайнеров, которые пропагандировали и несли «в народ» своеобразные, индивидуальные, отражающие видение автора, но одновременно использующие доступные ювелирные изделия, был Пентти Сарпанева.

На наш взгляд, опыт Сарпанева можно применить и в современной ситуации в нашей стране. Россия имеет богатые традиции ювелирного искусства. Однако в связи с массовым производством ювелирных изделий в Советском Союзе, их стандартизацией и формированием у населения страны направленности на серебро и золото, именно украшения из бронзы остаются слабо востребованными [7; 8; 9].

Российская история знает много примеров изготовления ювелирных изделий из недрагоценных металлов, начиная с IV-VIII веков до новой эры (гривны, обручи, накладки), продолжая украшениями IV-VIII веков (бронзовые, иногда позолоченные, бусы, височные кольца, кольца на палец, браслеты) и заканчивая XIX веком изделиями таких предпринимателей и организаторов производства бронзовых произведений искусства (ДПИ), как Карл Верфель, Ажи Петр Петрович (Ажис Пьер-Луи), Бём Андрей (Андреас), Юшков Иосиф Иванович и др. [6].

Мы убеждены, что авторские оригинальные изделия, которые в той или иной степени возобновляют традиции древнерусского бронзового искусства, могли бы быть востребованы определенной группой населения, которая изучает и гордится историей нашей страны. Положительной стороной такого направления может быть и то, что на изготовление изделий из бронзы нет необходимости получать лицензии и апробировать изделия в пробирных палатах. Одновременно авторские работы могли бы пропагандировать Россию и заполнить нишу недорогих ювелирных украшений, отражающих

историю Отечества. Работа со сплавами меди не обладает высокой сложностью и может быть включена в курс подготовки дизайнеров в различных образовательных организациях Российской Федерации [10].

На наш взгляд, именно авторской оценки, авторского видения, преломления истории России в современных материалах не хватает современному рынку ювелирных изделий [5]. Отметим, что такое направление изготовления авторских ювелирных изделий из недорогих материалов достаточно активно развивается как в странах Европы, так и в странах Азии. Типичным примером расширяющегося рынка бронзовых ювелирных изделий являются: Индия, Китай, Израиль и другие страны, которые считаются в настоящее время нашими партнерами [11].

Мы благодарны коллекционерам г. Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда за понимание, сотрудничество и доступ к авторским изделиям Пентти Сарпанева из частных коллекций.

Список источников

1. Анализ рынка ювелирных изделий в России – 2025. Показатели и прогнозы. Аналитическая компания Tebiz Group. – URL: <https://tebiz.ru/mi/rynok-yuvelirnykh-izdelij-v-rossii?ysclid=m7bozj3on1458502965> (дата обращения: 15.01.2025).

2. Галанин, С.И., Колупаев, К.Н. Ювелирный бренд, технология и материалы: есть ли связь? // Дизайн. Теория и практика. – 2010. – № 5. – С. 114-126.

3. Галанин, С.И., Рыбакова, И.В., Колупаев, К.Н. Особенности российских ювелирных брендов // Технологии и качество. – 2023. – № 3(61). – С. 34-43.

4. Гриценко, П. Украшение инвестора. «Коммерсантъ» № 99 от 07.06.2024. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6748079> (дата обращения: 15.01.2025).

5. Жигунова, А.И., Соколова, М.Л. Явление трансформации в ювелирном дизайне // Труды Академии технической эстетики и дизайна. – 2018. – № 1. – С. 16.

6. Кайкова, С., Малаева, З. Российские бронзолитейные предприятия второй половины XIX – начала XX века. – Ч. 1. – Санкт-Петербург (и Варшава) // «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования». – № 126 (май 2015). – С. 70.

7. Лобацкая, Р.М., Сорокина, В.Е., Генеральченко, П.С. Новые дизайнерские решения для создания ювелирных украшений // Дизайн. Теория и практика. – 2013. – № 12. – С. 9-30.

8. Прокопович, Л.В. Стимпанк: трансляция стиля из научной фантастики в дизайнерскую бижутерию // ScienceRise. – 2016. – Т. 6. – № 1(23). – С. 38-43.

9. Рыбакова, И.В., Галанин, С.И. Нашивные украшения с эмалью в историческом костюме и их место в современных трендах // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2022. – № 6(402). – С. 208-214.

10. Чеблакова, Е.А. Дизайнерское проектирование ювелирных украшений // В сборнике: Перспективы развития информационных технологий. Труды Всероссийской молодежной научно-практической конференции. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Международный научно-образовательный центр КузГТУ-Arena Multimedia. – 2014. – С. 312-313.

11. Чжан, Ц. Традиционные и инновационные технологии изготовления китайских ювелирных изделий // Искусство и культура. – 2019. – № 4(36). – С. 63-68.