

УДК 745; 745.5; 7.05

DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-501-518

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЮВЕЛИРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЕННАЛЕ «АЛАТЫРЬ» И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ТВОРЧЕСКИХ КОНТАКТОВ. ИТАЛИЯ И РОССИЯ

Ирина Ю. Перфильева

Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств Российской академии художеств,
Москва, Россия,
perfileva-irina@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена анализу опыта проведения международного проекта в области образования художников-ювелиров Италии и России. В течение нескольких лет он осуществлялся по инициативе Калининградского областного музея янтаря и поддержке некоммерческой международной организации «Claudia Augusta project». Международное творческое сотрудничество России и Италии происходило в двух формах: творческий обмен молодых художников-ювелиров; участие в Международной биеннале «Алатырь» в Калининграде¹.

Ключевые слова: художник-ювелир, Италия, Россия, художественно-промышленный колледж, Музей янтаря, биеннале, стажировка

Для цитирования: Перфильева И.Ю. Итальянские ювелиры на Международной биеннале «Алатырь» и современный опыт творческих контактов. Италия и Россия // Academia, 2024. №3. С. 501–518. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-501-518

ITALIAN JEWELERS AT INTERNATIONAL BIENNALE 'ALATYR' AND MODERN EXPERIENCE OF CREATIVE CONTACTS. ITALY AND RUSSIA

Irina Yu. Perfilieva

Research Institute of Theory and History of Fine Arts
of the Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,
perfileva-irina@yandex.ru

Abstract

The article is devoted to the analysis of the experience of an international project in the field of education of jewelers in Italy and Russia. For several years it was carried out on the initiative of Kaliningrad Regional Amber Museum and with the support of the non-profit international organization 'Claudia Augusta project'. International creative cooperation between Russia and Italy took place in two forms: creative exchange of young jewelers; participation in the International Biennale 'Alatyr' in Kaliningrad.

Keywords: jeweler artist, Italy, Russia, Art and Industrial College, Amber Museum, Biennale, internship

For citation: Perfilieva, I.Yu. (2024), "Italian jewelers at International Biennale 'Alatyr' and modern experience of creative contacts. Italy and Russia", *Academia*, 2024, no 3, pp. 501–518. DOI: 10.37953/2079-0341-2024-3-1-501-518

¹ Автор благодарит Татьяну Юрьевну Суворову (2003–2020 — директор; с 2020 — заместитель директора по научной работе Калининградского областного музея янтаря) и Дарью Суворову, специалиста отдела организации выставок Калининградского областного музея янтаря за предоставленные иллюстративные и рукописные материалы.

В первой четверти XXI века активные, организованные на уровне государственных структур творческие контакты с зарубежными художниками в области декоративного искусства практически отсутствуют. Тем важнее проанализировать опыт такого сотрудничества, состоявшегося по инициативе Калининградского областного музея янтаря и поддержанного итальянским дизайнером-ювелиром Конрадом Лаймером из Южного Тироля².

Этот опыт недостаточно отражен в научной литературе. Существуют две публикации. Первая — это издание «Итальянские дневники», вышедшие в 2012 году под редакцией автора концепции издания Татьяны Суворовой [Итальянские дневники 2012], посвященное завершающему этапу первого цикла международного художественно-образовательного проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия — Калининград, Россия» о стажировках молодых художников — российских в Италии, а итальянских в России в 2009–2012 годах. Вторая — в интернете, это статья Татьяны Суворовой «Как организовать международный проект» [Суворова 2018].

Особенно интересны «Итальянские дневники», в которых собран уникальный материал. Их открывают приветственные слова руководителей и представителей государственных, культурных и общественных организаций с обеих сторон: министра культуры Калининградской области Светланы Кондратьевой³, мэра города Натурнс Андреаса Хайдеггера, директора Русского центра имени Надежды Ивановны Бородиной (Меран, Южный Тироль) Андрея Прусса, директора Музея янтаря и руководителя проекта с российской стороны Татьяны Суворовой, художника-ювелира, дизайнера, президента некоммерческой организации *Claudia Augusta project* и руководителя проекта с итальянской стороны Конрада Лаймера, главного специалиста Музея янтаря по развитию проектно-выставочной работы, куратора проекта Татьяны Лысовой⁴, специалиста отдела организации выставок Калининградского областного музея янтаря, сокуратора проекта Дарьи Суворовой и заведующей отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Калининградского художественно-промышленного техникума, сокуратора проекта Светланы Киселевой, — что, не только очерчивает круг организаторов и партнеров проекта, но также определяет его высокий международный статус. Затем даны документальные материалы, основные позиции проекта (Конрад Лаймер), условия отборочного конкурса, состав жюри, представление его участников и победителей. По инициативе Татьяны Суворовой завершают книгу дневниковые записи студентов и кураторов: Оксаны Салиевой⁵, специалиста отдела выставок Музея янтаря, сокуратора проекта, сопровождавшего группу калининградских художников в Италии.

Вторую часть публикации открывает небольшая статья дизайнера, музыканта, архитектора и профессора дизайна из Италии Бенно Симма «Культурный обмен преодолевает расстояния», в которой автор говорит о значении международного проекта *Claudia Augusta* и вкладе, который привнесли своим участием в нем молодые художники из России⁶.

Далее — материал стажировки молодых итальянских художников в России представлен дневником сопровождавшего их переводчика, методиста отдела музейной педагогики и образовательных программ Музея янтаря Веры Багулиной⁷, дополненный личными комментариями участников итальянской

² Конрад 2009 — Лаймер Конрад «Алатырь — 2009». Каталог Третьей Международной биеннале авторских работ из янтаря. Калининград: Музей янтаря, 2009. С. 32–33. Конрад 2011 — Лаймер Конрад. «Алатырь — 2011». Каталог Четвертой Международной биеннале авторских работ из янтаря. Калининград: Музей янтаря, 2011. С. 44–46.

³ Итальянские дневники 2012 — «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т. Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 6–7.

⁴ Итальянские дневники 2012 — «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т. Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 14.

⁵ Там же. С. 20.

⁶ Там же. С. 74–75.

⁷ Там же. С. 76.

Ил. 1. Федерик Паллавер. Комплект украшений (кольцо, кольца, броши) «Электрон». 2009. Янтарь, серебро, сталь, золото, акриловая эмаль. III место в номинации «Новаторство». Калининградский областной Музей янтаря.

группы. Завершает книгу статья сокуратора проекта с итальянской стороны, художника-ювелира Федерики Паллавер «Путь к будущему»⁸. Таким образом «Итальянские дневники» дают возможность проследить весь процесс организации и проведения стажировки в Италии и в России, а эмоциональные комментарии от непосредственных участников стажировок позволяют окунуться в творческую атмосферу, царившую на обоих этапах проекта.

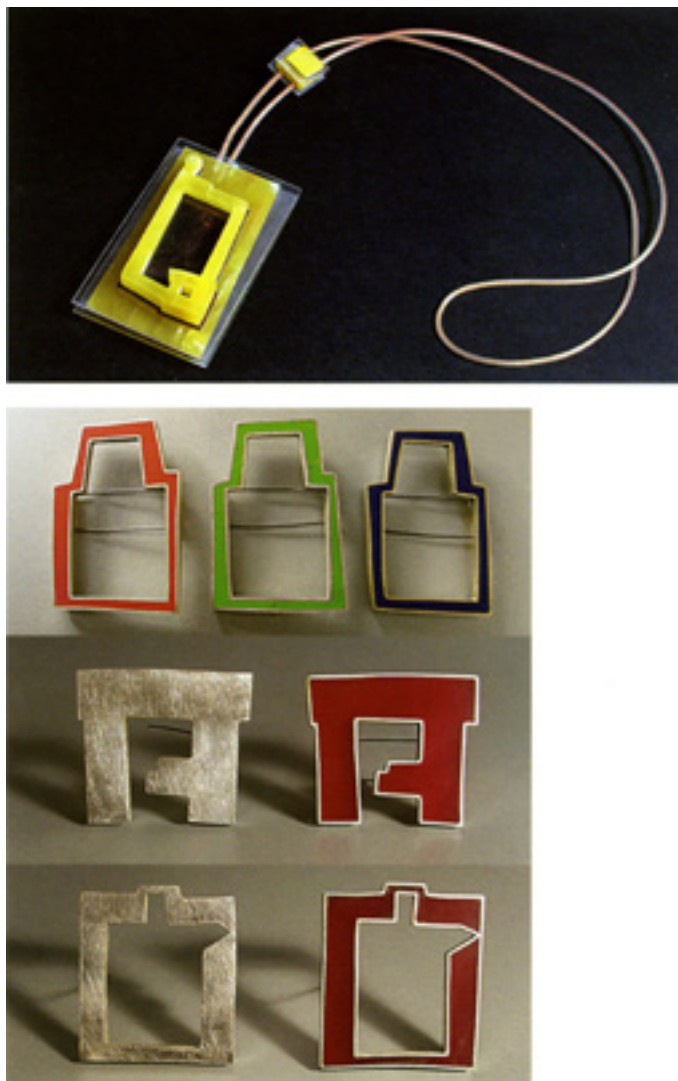
Итогам второго цикла (2013–2014) посвящена статья Дарьи Суворовой⁹. Статья в целом носит информационный характер. Однако, сопоставляя первый и второй циклы проекта, автор не ограничивается фактами, но делает выводы о недостатках и преимуществах каждого из них и оценивает перспективность идеи в целом. В статье анализируется как сам проект и его итоги, так и рассматриваются произведения, созданные во время стажировок молодыми художниками в Италии и России. На их примере сопоставляются две образовательные системы в области создания художественных ювелирных произведений: «дизайнерская» в Италии и «образная» в России; обещается материал и подводятся итоги его реальных результатов¹⁰.

К началу 2000-х годов музей, основанный в 1979 году, располагал небольшой, но уникальной коллекцией янтарных и ювелирных произведений

⁸ Там же. С. 98–99.

⁹ Статья Дарьи Суворовой не опубликована, рукопись любезно предоставила автору заместитель директора по научной работе Калининградского областного музея янтаря Т.Ю. Суворова.

¹⁰ Суворова – Суворова Д., куратор проекта от Музея янтаря. Статья о Втором цикле проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия». Рукопись. 7 с.

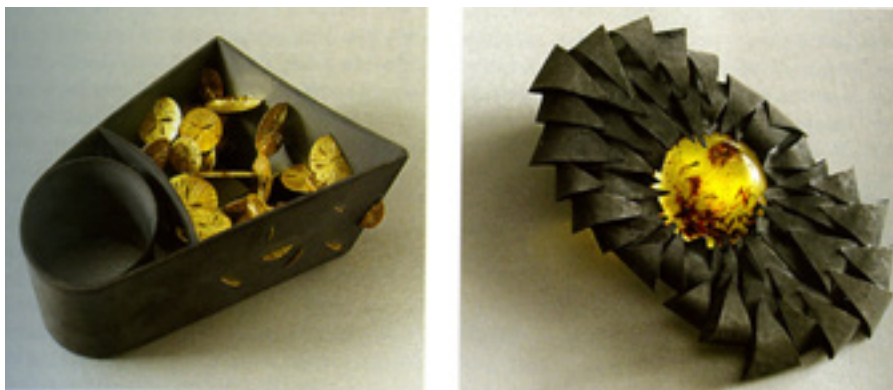
Ил. 2. Конрад Лаймер (исп. Ольга Шорохова). Серия украшений (броши, подвесы) «Виа Клаудия Аугуста». 2009. Серебро, янтарь, смола, краситель. Диплом в номинации «Мастерство». Калининградский областной Музей янтаря.

художников-ювелиров Москвы и Ленинграда, созданных в 1960–1970-е гг. по договорам с Художественным фондом РСФСР и работами художников Экспериментальной художественной мастерской, организованной на Янтарном комбинате в 1951 году [Костяшова 2007]. Для того чтобы пополнять коллекцию произведениями художников, работающих в начале XXI века музей начал проводить областные и международные биеннале авторских художественных изделий из янтаря. Большую поддержку этой инициативе оказывало правительство Калининградской области и лично губернатор Георгий Боос, который решал государственную задачу по продвижению на европейский рынок российского «солнечного камня» не как сырья, а как высококачественную эксклюзивную и массовую продукцию из янтаря¹¹.

Первая выставка состоялась в 2004 году. Она была региональной и привлекла более 40 местных художников-янтарщиков. Многие из них были самостоятельными мастерами. Поэтому уровень этой выставки оказался в целом невысоким.

Следующей стала Первая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», которая состоялась в 2005 году. Среди иностранных участников были лидеры художественной обработки янтаря, художники из Литвы и Польши, а также из Великобритании, Германии, Голландии, Испании, Португалии, Японии и др. Западноевропейскую коллекцию собрал польский художник-акционист, критик, постоянный куратор ежегодного конкурса “Amberif”

¹¹ «Алатырь – 2005». Каталог первого международного конкурса янтарных изделий. Калининград, 2005. С. 3.

Ил. 3. Мартин Пехланер. Кольцо «Янтарный рефлекс». Брошь «Янтарь в водорослях». 2009. Серебро, золото, янтарь.

в Гданьске, профессор Академии изящных искусств во Вроцлаве и Вильнюсской академии искусств (Литва) Гедемин Яблоньский. В разные годы кураторами были: владелец янтарной фирмы «Art7» в Гданьске Войцех Каландык, научный сотрудник Гданьского музея янтаря Людмила Скульбашевская, председатель совета директоров японской фирмы «Беолуна Токио» Такаба Тэрухиса, директор Датского музея янтаря Оле Фабер. Произведения художников из «ближнего зарубежья» представляли кураторы из бывших союзных республик: директор Вильнюсской ювелирной галереи Юргите Лудовичене, член Союза художников Латвии Зане Лавриновича, художник Вильнюсской галереи «Мяно Ниша» Марите Гуревичене (Доминайте), сотрудник Музея декоративного искусства и дизайна в Риге Лилите Якобсоне и многие другие. От России: заведующая отделом учета и хранения фондов Калининградского музея янтаря Вера Попова, Зоя Костяшова, Татьяна Лысова и др. Произведения российских и зарубежных художников, отмеченные Гран-при и другими основными наградами биеннале «Алатырь», музей закупал в свою коллекцию.

Художественная оценка и распределение наград осуществлялись решением жюри, в которое входили ведущие эксперты в области художественной обработки янтаря и ювелирного искусства из разных стран, в него вошли доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Галина Ковалева, преподаватель Тяльшайского факультета искусств Вильнюсской художественной академии Лайма Керене, начальник отдела дизайна фирмы «Беолуна Токио» Ацучо Сэкия, профессор и заведующий кафедрой бижутерии Академии изящных искусств имени Владислава Стржеминского в Лодзи Анджей Шадковский, дизайнер, архитектор, профессор дизайна Бенно Сима (Больцано, Италия) и другие.

В 2008 году в Калининграде побывал Конрад Лаймер, художник и владелец галереи «Постхаус» (Натурнс, Италия). Результатом его приезда стала состоявшаяся в том же 2008 году стажировка в Южном Тироле двух калининградских художников Ольги Шороховой, лауреата Первой международной биеннале «Алатырь — 2005» в номинации «Интерьерные предметы» за скульптурную композицию «Люблю тебя»¹² и Жанны Лопаткиной, дипломанта Второй биеннале в 2007 году «за современное использование янтаря при создании подвеса „Капля“»¹³.

После прохождения образовательной программы в галерее-мастерской «Постхаус», в 2009 году в конкурсе Третьей биеннале в номинации «Новаторства» Ольга Шорохова заняла III место за объект-брошь «Schloss Hotel»

¹² Каталог второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь — 2007». Калининград: Музей янтаря, 2007. С. 13.

¹³ Каталог третьей международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь — 2007». Калининград: Музей янтаря, 2009. С. 23.

Ил. 4. Дорис Габриэлли. Сосуд «Цитата Германа Гессе». 2011. Желтое золото, янтарь.

и объект-кольцо *“Palmnicken”* из серии «История с продолжением...»¹⁴. А Жанна Лопаткина в 2014 году на Втором Всероссийском конкурсе авторского ювелирного искусства в Калининграде за панно «Великий римский янтарный путь к балтийскому золоту» была удостоена диплома Калининградской ООО ВТОО «Союз художников России». В Третьей биеннале «Алатырь» в 2009 году впервые приняли участие итальянские художники, янтарные работы которых представил Конрад Лаймер.

Отбирая работы, он обратил внимание на радикальное расхождение в отношении к янтарю у итальянских и у российских художников: «Калининградские ювелиры вкладывают в работу с янтарем и сам камень много символического. Они живут у истоков этой материи и у истоков ее истории. Их работы отражают обычаи и традиции, которые так велики и глубоки, как сама страна. Невозможно не заметить богатство содержания и потребность показать эти сокровища. Находясь на расстоянии от этих истоков и оглядываясь на исторический путь янтаря, итальянские мастера воспринимают камень иначе»¹⁵.

Янтарь известен в Италии со времен Римской империи. Однако здесь его никогда не добывали, а привозили по торговому пути с берегов Балтийского моря. С тех пор он ценится здесь очень высоко за особую светоносность, оптические свойства, колористическое богатство и насыщенность цветов. Как куратор Конрад Лаймер собрал коллекцию произведений, которые посвящены особенным художественно-декоративным свойствам янтаря.

¹⁴ Там же. С. 24.

¹⁵ Конрад Лаймер. Италия // Каталог третьей международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь – 2007». Калининград: Музей янтаря, 2009. С. 32.

Ил. 5. Ева Мозер. Настольное кольцо «Дар Времени». 2014.

Его светоносность и оптические свойства вдохновили Мартина Пехланера на создание кольца «Янтарный рефлекс» (2009), в котором янтарь выступает как самостоятельная тема, выраженная условным изображением «рефлексов» света, проходящего сквозь него. В броши «Янтарь в водорослях» (2009) художник отказывается от натуралистичности изображения растений, как часто поступают русские художники-ювелиры. И дал условное изображение — нечто, скрывающее янтарь, лежащий на дне моря. Сопоставляя янтарь с патинированным до черноты серебром, как бы окислившимся под воздействием морской воды, художник раскрывает «историю» происхождения и добычи этого «минерала» из недр земли и моря.

Творческое исследование декоративных возможностей янтаря: «тягучести» форм, происходящую из первоматериала — смолы, продолжает Дорис Габриэлли в колье «Процесс застывания янтаря» (2009). Окаменевшая смола как будто сплавляется с конструкцией гривны, принимая ее геометрическую конфигурацию на себя. Их единению также способствует единство цвета — «солнечного камня» и золота.

Автор комплекта украшений «Электрон» (2009) Федерика Паллавер отсылает зрителя к древнегреческому названию янтаря. Его связь с химико-физическими процессами, происходящими в природе, художник передает посредством структурной сетки, внутри которой янтарь зафиксирован в движении свободном, но обусловленным течением жизни всякой материи. Художник воспользовался более ранней разработкой этой темы, которую в начале 1970-х годов предложил известный итальянский художник-ювелир, один из ярчайших представителей падуанской школы Джампаоло Бабетто в колье «Цепочка» (1973), представляющем образ молекулярной кристаллической решетки. На волне

Ил. 6. Андрей Малалан. Комплект «Ступени времени».

подъема молекулярной физики и химических связей элементов он первый ввел в художественно-образную систему украшений тему творческой энергии «мастерской природы».

Несмотря на заявленную куратором отстраненность от сюжетности, янтарные произведения итальянских ювелиров изобразительны по своей сути. В художественно-образных решениях вещей они не столько опираются на специфические выразительные свойства янтаря, сколько создают их визуальные модели: световой рефлекс, тягучесть форм, генетическую связь с растительным миром природы. Поэтому они выглядят другой стороной уже сложившегося и ставшего традиционным для многих художников-ювелиров, как в Италии, так и в России изобразительного принципа художественно-образного решения. И может быть, особенно в тех, в которых используется янтарь, овеянный множеством поэтических легенд о его происхождение — слезы, кусочки Солнца, разбитая любовь — и воспевающих его волшебные свойства — исцеляющий камень Алатырь.

Отсюда близость некоторых итальянских ювелирных произведений с янтарем к русской традиции ассоциативно-образных композиций, сложившейся на рубеже 1960–1970 годов. К ним относится подвес Маркуса Фрюауфа «Коптский крест» (2009), в котором янтарю автор отводит роль изображения пламени, пожирающего крест. К этой же группе принадлежит пара брошей-подвесов «Марокканский цирк» и комплект «Маргаритки» (оба 2009) Сары Валир. Их мотивы откровенно навеяны «путевыми» зарисовками.

Сам Конрад Лаймер представил на этой биеннале произведения в стилистике «конструктивизма», ставшей к этому времени уже вполне тривиальной для авторского ювелирного искусства. Его серия брошей и серег «*Via Claudia Augusta*» (2009) создана в рамках международного творческо-выставочного

Ил. 7. Сара Маир. Арт-объект серьга «Карьер». 2014.

проекта *Claudia Augusta* и посвящена римской дороге, построенной в 15 году до н. э., в годы правления императора Августа, расширена во времена императора Клавдия. Дорога вела из долины реки По за Альпы, в провинции Реке и Норик, сегодня — Южная Германия. Отправным мотивом для композиции украшений серии, стали сохранившиеся фундаменты домов, стоявших в городах на этом торговом пути. Как и в рассмотренных выше произведениях, изобразительность доминирует в композиции и художественно-образном решении и прекрасно работает без янтаря. Единственно, что оправдывает его присутствие, это то, что он, как и множество других товаров, он привозился в Италию по этому пути.

Третья биеннале «Алатырь — 2009» стала знаковой для обеих сторон: России и Италии. В стремлении усовершенствовать систему подготовки специалистов по янтарю сотрудники музея предложили Конраду Лаймеру организовать совместный художественно-образовательный проект. Он с большим желанием откликнулся на эту инициативу. Необходимость содействовать улучшению российского ювелирного дизайна через соучастие в подготовке художников-ювелиров и янтарщиков на базе Художественно-промышленного техникума в Калининграде была очевидной.

Во время проведения конкурса биеннале «Алатырь — 2009» он посетил техникум и предложил учащимся стажировку в Италии по результатам конкурсного отбора. При чем, его в первую очередь интересовали не «лучшие» ученики, а дети с не сложившимися позициями, но трудолюбивые и пытливые. Так родилась идея международного художественно-образовательного проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия — Калининград, Россия»¹⁶. Сразу же предполагалось продолжение проекта для молодых итальянских ювелиров, которые должны приехать в Калининград, «чтобы познакомиться с великолепным

¹⁶ Татьяна Лысова // Итальянские дневники 2012 — «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т.Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 14.

Ил. 8. Тамара Эсмен. Брошь. 2014. Металл, пластик.

солнечным камнем, почувствовать его теплоту и красоту, научиться обрабатывать янтарь»¹⁷. Так начался творческий диалог молодых калининградских художников-янтарщиков и ювелиров со своими коллегами в Италии.

Первый этап стартовал сразу по окончании Третьей биеннале, в ноябре 2009 года¹⁸. Сначала Конрад Лаймер провел презентацию проекта *“Claudia Augusta”*, который позиционировал как площадку для творческого общения современной молодежи: студентов, референтов, кураторов и экспертов. Затем для выбора четырех претендентов на стажировку в Италии он объявил конкурс на тему «Мир вокруг нас». Конкурс проводился на базе Музея янтаря, сотрудники которого вошли в состав жюри: директор Татьяна Суворова, главный специалист по развитию проектно-выставочной работы Татьяна Лысова и представители Художественно-промышленного техникума: директор Светлана Петропавловская и заведующая отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Светлана Киселева.

На подведение итогов, которое состоялось 26 февраля 2010 года, было представлено десять произведений и презентаций. Победителями стали Евгения Довгаль, Надежда Жирикова, Денис Мостовой и Елена Шамраева, все они получили сертификаты на стажировку в художественных школах и мастерских Венеции и Южного Тироля, которая состоялась осенью с 21 сентября по 4 октября того же года.

Стажировка была спланирована так, что за ограниченное время учащиеся Калининградского техникума смогли сформировать собственное представление о культуре Италии, открыть другой способ видения и отображения мира в художественных образах. Калининградцы посетили различные предприятия и памятники: от предприятия по сортировке яблок (Apfelgenossenschaft), до фресок VIII века в церкви Св. Прокулуса (Натурнс), православной церкви в Меране (Южный Тироль), мастерских ювелиров-дизайнеров Федерика Паллавер (Болцано) и Барбары Паганин, преподавателя Школы искусств Микеланджело, мозаичной мастерской, Музея стекла (выставки произведений Томазо Буцци)

¹⁷ Дневник Оксаны Салиевой // Итальянские дневники 2012 – «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т.Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 20.

¹⁸ Дарья Суворова // Итальянские дневники 2012 – «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т.Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 15.

Ил. 9. Александра Бочкова. Подвес. 2014. Металл, пластик.

и, наконец, Музея Пегги Гуггенхайм (работы Пауля Клее, Василия Кандинского) в Венеции, Археологического музея в Аквиле.

Параллельно проводились занятия в галерее-мастерской «Постхаус», где нужно было выполнить ряд заданий: за 10 секунд изобразить 12 понятий — церковь, дружба, энергия и др., затем еще 12, но уже за 5 секунд. Потом была студия с формами, нужно было переложить на бумагу графические работы и сделать из них модель. Затем еще упростить ее и сделать из пластилина. Каждый этап заканчивался подробнейшим обсуждением как результатов, так и самого процесса. В другой день, после посещения нескольких церквей, Конрад Лаймер попросил изобразить углем на листе бумаги формата А4 «абстракцию» на эту тему. Затем — перевод в форму, модель из пластилина и обсуждение. И так каждый день с новым заданием.

К итоговому обсуждению 2 октября Конрад Лаймер разложил все сделанные работы на листах ватмана, расчерченных на прямоугольники, каждый из которых был помечен цветом, символизирующим человека или место, которое повлияло на идею той или иной композиции: желтый — предприятие по сортировке яблок; синий — церковь Св. Прокулуса; зеленый — Лучиано Брелло, мастер по отливке; оранжевый — Аквилея. Получилась очень наглядная «карта» впечатлений, которые молодые русские художники испытали за время стажировки. Россияне покорили Конрада Лаймера терпением и умением работать руками. В Европе на фоне глобальной цифровизации всех производственных процессов — это теперь большая проблема.

Пребывание молодых итальянских ювелиров в Калининграде состоялось в 2011 году. Особенности учебной программы Калининградского художественно-промышленного колледжа позволили им подробно познакомиться с традиционными народными художественными промыслами России. Им показали процесс добычи и обработки янтаря и культурно-исторические памятники региона. Они получили представление о разных сторонах декоративного искусства современной России.

Участие в проекте итальянской стороны оговаривалось рядом условий: минимальный возраст — 18 лет, предоставление резюме, подготовка короткого сообщения на тему русской истории, культуры или традиций. Победители Ева Мозер, Сара Маир и Андрей Малалан были также награждены специальными призами Русского центра имени Надежды Ивановны Бородиной в Меране.

Ил. 10. Иван Пчелинцев. Подвесы «Профиль» и «Черная капля». 2014. Пластик.

Кураторами и спонсорами выступили: галерея-мастерская «Постхаус» (Натурнс), некоммерческая организация “*Claudia Augusta project*”, Русский центр имени Надежды Ивановны Бородиной, Музей янтаря и Художественно-промышленный техникум в Калининграде. Кураторы проекта с итальянской стороны стали Конрад Лаймер и Федерика Паллавер, а с российской — Дарья Суворова и Светлана Киселева.

Характер образовательной программы калининградского этапа проекта определился активным участием в нем Калининградского областного музея янтаря и Калининградского художественно-промышленного техникума. Культурно-лекционную часть программы вели сотрудники музея — Зоя Костяшова прочитала лекцию об истории добычи янтаря, производстве из него художественных изделий и современном искусстве его обработки, Вера Багулина рассказала об основных традициях русского ювелирного искусства, техниках, национальном костюме и украшениях, «сосредоточила внимание на таких ярких явлениях, как Екатерининская гранильная мануфактура и фирма Карла Фаберже»¹⁹. Преподаватели Калининградского техникума Светлана Киселева и Людмила Рябошапка познакомили итальянцев с народными художественными промыслами, они предложили освоить приемы хохломской (Россия) и петриковской (Украина) росписи по дереву. Педагоги Анна Бородина и Ксения Сергеевко рассказали об истории, технике, сюжетах и орнаментах федоскинской, палехской, холуйской и мстёрской лаковой миниатюры. Занятия Олеси Бабаковой были посвящены теме русской православной культуры, канонам и технологии иконописи, золочению поталью.

Знакомясь с современной творческой атмосферой «янтарной столицы» России, молодые итальянские ювелиры побывали в цехе художественной обработки янтаря и комнате образцов Калининградского янтарного комбината, встречались в мастерских с ювелирами (Людмилой Высоцкой, Романом Халитовым), которые показали свои произведения и делились «секретами» своей профессии, Наталья и Константин Домичковские познакомили итальянцев с техникой углубленной резьбы по прозрачным янтарным пластинам. Сегодня

¹⁹ Поездка в Россию // Итальянские дневники 2012 — «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т.Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 87.

калининградские художники выполняют инталии специальной насадкой «перо», «позволяющей буквально рисовать по янтарю»²⁰.

Экскурсионная часть программы включала многие достопримечательности Калининграда/Кенигсберга и его окрестностей, такие как Исторический музей «Фридландские ворота», Кафедральный собор со смотровой башней, старый немецкий карьер в поселке Янтарный, Пляжевый участок Пальменикенского месторождения и смотровая площадка современного карьера Янтарного комбината, музей немецкого скульптора Германа Брахерта, сотрудничавшего с Кенигсбергской янтарной мануфактурой.

В Доме художника гости познакомились с ведущими калининградскими янтарщиками — Геннадием Лосецом и Юрием Лопаткиным, открывшим ребятам основные приемы художественной обработки янтаря — шлифовку и полировку на станке, распиловку водяной пилой, склеивание и полировку пластин (эффект «бесшовной мозаики»), резьбу. Одной из участниц группы, Еве Мозер даже удалось самостоятельно вырезать маленькую фигурку совы²¹.

Пережитые эмоции и впечатления сублимировались в наброски и эскизы, которые вечерами обсуждались и оценивались. В дискуссии отстаивались концепции и предлагались материалы. Наконец, окончательное решение принималось экспертным советом, в который вошли калининградские художники — ювелиры и янтарщики Людмила Сахарова, Лана Егорова и Роман Халитов, которые также давали профессиональные рекомендации по технико-технологическим вопросам исполнения задуманных произведений. В последние полтора дня в мастерских Калининградского художественно-промышленного техникума, под руководством Светланы Киселевой работы выполнялись в материале.

«Ювелирные скетчи» итальянских художников, выполненные за это время, представляют комплекс из фрагментов впечатлений, полученных за время пребывания в Калининграде. Вопреки своей традиции, они не работали с формой. Напротив, поддавшись обаянию города и его достопримечательностей, сложили некие пластические композиции в виде «коротких рассказов» о том, что видели, что произвело на них особенное впечатление.

Так Андрей Малалан в комплекте «Ступени времени» воспроизвел мотив винтовой лестницы башни Кафедрального собора. Инсталляция-кольцо «Дар времени» Евы Мозер, в совокупности материалов — дрейфового дерева, песка, стекла и янтаря — воспроизводит атмосферу побережья Балтийского моря. Сара Маир, komponуя практически те же составляющие, в арт-объекте «Карьер» «рассказывает» о завораживающей атмосфере, царящей на берегу заброшенного немецкого карьера. Его высокие берега давно поросли лесом, который ограждает воду от малейшего ветерка и в ней, как в огромном зеркале, отражаются и небо, и лес. Здесь все напоминает о происхождении янтаря. Это впечатление усиливает включенная в композицию деревянная фигурка, похожая на неолитический янтарный амулет²². Однако в целом получилось скорее повествование, а не художественный образ. Проанализировав итоги и результаты первого цикла международного российско-итальянского проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия — Калининград, Россия», было принято решение о его расширении — последующем увеличении числа студентов, подключении новых организаторов, расширении возможностей для реализации в будущем молодых художников.

Второй цикл стартовал в 2013 году. Его открыли итальянские студенты различных учебных заведений. Как и раньше, отбор проводил Конрад Лаймер, прошедший ряд презентаций международного проекта «*Claudia Augusta*» в различных учебных заведениях Италии и Германии: Школе искусств в Венеции, Профессиональном училище по обработке камня в Лаасе и Художественном

²⁰ Поездка в Россию // Итальянские дневники 2012 — «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т.Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 92.

²¹ Там же. С. 90.

²² Поездка в Россию // Итальянские дневники 2012 — «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т.Ю. Суворовой. Калининград, 2012. С. 93.

училище в Мюнхене. В новую команду, приехавшую в Калининград в сентябре 2013 года, вошли молодые художники: Джулия Бартолан, Элиас Вальнефер, Лорена Даниэле, Андреа Цамунер, Мартин Мессавилла. Группу сопровождали куратор Федерика Паллавер и ювелир, дизайнер, преподаватель дизайна в Школе искусств в Венеции Барбара Паганин. Учитывая предыдущий опыт, итальянские кураторы четко сформулировали свои пожелания к содержанию учебной программы. По их просьбе она была сориентирована на углубленное знакомство с янтарем и техниками его художественной обработки. Особенное внимание уделялось резьбе инталий, а также изучению основ русской иконописи.

Как и ранее, стажировка итальянских художников началась с курса лекций, посвященных как истории добычи и художественной обработки янтаря, которые прочитали ведущие специалисты Музея янтаря: Зоя Костяшова «Янтарная отрасль Калининградской области», Марина Голосова «Калининградские художники-янтарщики. Подходы и направления в обработке янтаря», Ирина Торопова «Традиции русского ювелирного искусства». Культурную часть программы разнообразили экскурсии в Музей янтаря, музей «Фридландские ворота», а также на карьер и в комнату образцов Калининградского янтарного комбината.

Практические занятия по работе с камнем не откладывались на последние дни, а начались в первую же неделю и проходили параллельно с лекционной частью. Производственной базой оставался Художественно-промышленный техникум, а кураторами «янтарной» части программы — участники первого цикла проекта — калининградские художники-ювелиры Наталья и Константин Домичковские. Они руководили и наставляли итальянцев, помогали освоить новые приемы резьбы инталий из янтаря. Вечерами, как и прежде, студенты подводили итоги дня; обсуждали с кураторами Федерикой Паллавер и Барбарой Паганин свои впечатления и воплощение их в эскизах. Поэтому уже к концу первой недели они выполнили по одному изделию из янтаря с металлом.

Следующая неделя стажировки стала для итальянцев погружением в русское искусство иконописи. Практическую работу в реставрационных мастерских предварили обзорная экскурсия заведующей епархиальным музеем Инны Аполонской по храмам Калининграда: знакомство с особенностями архитектуры церквей, основными принципами композиции иконостаса. Большой интерес вызвали лекции различных специалистов по иконописи — историка искусства Ирины Тороповой «История иконописи» и «Иконопись. Техники и технологии», реставратора Евгении Алексашиной «Реставрация икон». Практические занятия «Традиции русской иконописи» и «Золочение и технология иконописи» курировала Юлия Горепекина. Она предложила итальянцам самостоятельно поработать над прорисьями, покрыть их поталью, потренироваться в начертании церковно-славянского шрифта.

Любопытно, но произведения, созданные молодыми итальянцами в Калининграде, отличает эмоционально-образное решение, навеянное непосредственными впечатлениями, полученными авторами во время пребывания в Калининграде. Об это они сами говорили, представляя свои работы. Подвес «Путешествие в Калининград» Андреа Цамунера посвящен дороге вдоль Верхнего пруда, от гостиницы «Интурист» (прямоугольный желтый янтарь) до Музея янтаря (круглый красный янтарь)²³. Идея подвеса «Янтарный карьер» (латунь, янтарь) пришла Джулия Бартолан во время посещения янтарного карьера, где она обратила внимание на слоистую структуру стен карьера и для ее воспроизведения использовала кусочки янтаря натуральных, необработанных форм²⁴. Мартин Мессавилла был тронут образом, увиденным на Янтарном комбинате: женщина «обняла янтарь, обращалась с ним как с ребенком и говорила о его тепле. Как кровь течет в теле человека, так тек янтарь в дереве»²⁵. Руководствуясь этим впечатлением, художник взял дерево и вырезанные в нем «артерии»

²³ Рукопись «Описание работ», предоставленная автору статьи Т.Ю. Суворовой. С. 1–3. С. 1.

²⁴ Там же.

²⁵ Там же. С. 2.

заполнил янтарем. Идея его кольца заключается в выражении гармоничной натуральности. В подвесе «Связь» Лорена Даниэле заложена идея единения двух государств — Италии и России, разделенных другими государствами. Для ее реализации она использовала два куска янтаря, соединив их «улицей в форме улитки», украшенной различными элементами, символизирующими путь до Калининграда и время, проведенное здесь²⁶.

Первый этап второго цикла проекта завершился не только церемонией награждения итальянских художников дипломами о прохождении стажировки, подарками от музея и партнеров проекта, вручением благодарственных писем и подарков кураторам с итальянской и российской сторон. К этому была приурочена персональная выставка Конрада Лаймера «Следы времени», в рамках которой участники проекта экспонировали свои произведения, выполненные за время стажировки. Итальянский куратор Барбара Паганин преподнесла в дар Музею янтаря арт-объект из прессованного янтаря «Ложка бесконечности», также сделанный ею за время пребывания в Калининграде.

Начало российского этапа второго цикла проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия — Калининград, Россия» было положено уже в сентябре 2013 года, когда Конрад Лаймер проводил двухдневный мастер-класс для учащихся Художественно-промышленного техникума. По его окончании он предложил студентам — ювелирам и дизайнерам создать произведения, отражающие их видение Калининграда/Кенигсберга, которые могли бы стать его символами.

В следующий свой визит в мае 2014 года, после проведения мастер-класса «Человек и мера» для студентов-дизайнеров Калининградского филиала Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Конрад Лаймер совместно с коллегой Якопо Марколини выбрали двоих участников предстоящей стажировки в Италии — Ивана Пчелинцева и Валентину Чернецкую.

Далее выбор участников из числа студентов Калининградского художественно-промышленного техникума проходил на конкурсной основе. Жюри в составе Конрада Лаймера, Якопо Марколини, сотрудников Музея янтаря Ирины Тороповой, Татьяны Лысовой и заместителя директора Художественно-промышленного техникума Натальи Михайловой, оценивало не только изделия, но и подготовленные студентами презентации с подробным описанием концепции и этапов выполнения изделия. Победителями стали Анастасия Гуцу, Елена Денисенко, Глеб Погорелов, Ольга Цыплакова, Тамара Эмсен, Александра Бочкова, которые и получили сертификаты на стажировку в школах Италии в сентябре 2014 года.

Как и во время первой стажировки, калининградским художникам была предложена расширенная программа. Профессиональному обучению была отведена первая неделя, в течение которой они работали в Школе искусств в Венеции под руководством педагога по дизайну и ювелира Барбары Паганин. Время вне практических занятий студенты проводили в музеях Венеции, в том числе музее «*Palazzo Mocenigo*», Пегги Гуггенхайм, Музее кружева (Венеция, Бурано) и Музее стекла (Венеция, Мурано), посетили выставки Томазо Буцци и Хироши Сугимото, познакомились с работами студентов Государственного института искусств. В итоге уже на промежуточном этапе стажировки студенты смогли представить выполненные произведения. Александра Бочкова создала подвес, Иван Пчелинцев — подвесы «Профиль» и «Черная капля», Ольга Цыплакова — брошь, Тамара Эмсен — брошь. При всей незамысловатости их произведения отличает владение ремеслом и непосредственность художественно-образного мышления.

Следующая неделя стажировки проходила в Южном Тироле в Лаасе, где находится Профессиональное училище по обработке камня, мастерские которого на это время стали для русских художников производственной базой, где они получали навыки работы с мрамором. Здесь их наставником был преподаватель училища, скульптор Вальтер Блаас. Кроме практических занятий,

²⁶ Там же. С. 3.

студенты побывали в шахтах по добыче мрамора, и посетили Международную выставку мрамора “*Marmomacc*” — в Вероне. Во время одной из поездок они посетили магазин-мастерскую «Фрюауф» и познакомились с потомственным ювелиром Маркусом Фрюауфом и эскизами интересных произведений его отца, дизайнера ювелирных украшений Антона Фрюауфа. Благодаря хорошо продуманной программе стажировки и эта ее часть завершилась созданием готовых произведений из мрамора. Они особенно интересны тем, что вывели творческие пристрастия каждого из участников. Одни из них экспериментировали в создании настольных композиции: Александра Бочкова — «Жизнь в снегах», Тамара Эмсен — «Город», Иван Пчелинцев и Ольга Цыплакова — декоративные рельефы, другие — украшения: Елена Денисенко «Подвес» — использовали мрамор традиционно, как вставку.

По уже сложившейся традиции стажировка завершилась выставкой произведений, созданных за время пребывания в Италии и награждением дипломами, сертификатами и подарками. В церемонии приняли участие директор Профессионального училища по обработке камня Вирджиния Танцер и гости — дизайнеры Якопо Марколини и Маркус Фрюауф. Присутствовал также мэр города Лаас Андреас Таппайнер. По возвращении в Калининград участники стажировки в Италии представили в галерее Музея янтаря выставку «Вдохновленные Италией», где показали новые произведения, созданные по возвращении из Италии.

Завершая разговор об уникальном опыте творческого сотрудничества в международном художественно-образовательном проекте «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия — Калининград, Россия» можно сказать, что его организаторы достигли поставленных целей. Некоторые из стажеров итальянские, так российские молодые художники-ювелиры успешно участвовали в последующих биеннале «Алатырь» и Всероссийских конкурсах авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде и стали лауреатами и дипломантами. Так, лауреатом в номинации «Новаторство» биеннале «Алатырь — 2015» стала Ольга Цыплакова, а Гран-при получил Мартин Мессавилла (Италия). Произведения Ольги Цыплаковой были отмечены дипломом в номинации «Метафора» Третьего всероссийского конкурса авторского ювелирного и камнерезного искусства в Калининграде. На Седьмой областной биеннале авторских работ из янтаря «Янтарные вехи истории» диплом в номинации «Природа Балтики» получила Елена Денисенко. На этой же биеннале специальным дипломом члена жюри Юлии Башкирцевой отмечены произведения Валентины Чернецкой²⁷.

Все эти годы Конрад Лаймер оставался куратором биеннале «Алатырь», благодаря сотрудничеству с проектом “*Claudia Augusta*” привлекая японских и немецких художников-ювелиров, расширял географию участников конкурса.

Так, уже на биеннале «Алатырь — 2011», где организаторами была сформулирована тема — «Пространство. Время», Конрад Лаймер представил коллекцию, собранную на основе его концепции — «в янтаре заключен маленький кусочек вечности»²⁸, который открывает перед художниками возможности творчески поразмышлять, пофилософствовать на предмет интерпретации этого «уникального» свойства янтаря. Он делал ставку на то, что взаимодействие янтаря с итальянскими традициями ювелирного искусства должно было открыть «новые содержательные пространства» ювелирных произведений. В этот год к нему присоединились художники, принадлежащие к среднему и молодому поколению, Бригитта Эрлахер Травойе (1949 г. р.), Барбара Паганин (1961 г. р.), Дорис Габриэлли (1966 г. р.) и японка по происхождению Ацуза Фукава (1977 г. р.). Заявленная тема конкурса — лишь внешний связующий контур этой группы. В действительности решающее значение имеют визуальные впечатления,

²⁷ Суворова Дарья. Машинопись не опубликованной статьи. (Предоставила автору заместитель директора по научной работе Калининградского областного музея янтаря Т.Ю. Суворова). С. 6–7.

²⁸ Конрад 2011 — Лаймер Конрад. Италия // «Алатырь — 2011». Каталог Четвертой Международной биеннале авторских работ из янтаря. Калининград: Музей янтаря, 2011. С. 44.

базирующиеся либо на опыте ювелирного искусства предшествующих периодов, этнических корнях, либо натуральных мотивах.

К первой группе относится кулон Бригитта Эрлахер Травойе «Между небом и землей» (2011). Он представляет зрителю контрастное сопоставление поверхностей: необработанной — изборожденная временем земля (янтарь-сырец) — и полированной — вечно меняющееся, неподвластное человеку небо (золото). Фредерика Паллавер в композиции из кольца и 2х колец «Деформация» (2011) продолжила ранее начатую тему визуализации внутренних процессов жизни материи.

Другие итальянские участники «Алатырь — 2011» мыслили более независимо, обращались к визуализации нематериальных ценностей. Так, Дорис Габриэлли предложила через ювелирные изделия увековечить изречения культовых писателей-мыслителей XX века. В композиции из кольца и сосуда «Цитата Германа Гессе» (2011), по-видимому, имеется в виду цитата из романа «Сиддхартха»: «Ничего не было. Ничего не будет. Всё есть», которая дается художником в вольном авторском переводе на русском (кольцо) и немецком (сосуд) языках. Связующим звеном в этом произведении является человек, который выступает в двух ипостасях: декларирующего, носителя (кольцо) и реципиента, принимающего сообщение (сосуд).

Барбара Паганин в композициях из двух брошей в качестве связующего звена использует один и тот же прием: составляющие части нанизываются на единый стержень. Но в одном случае получается эффект противопоставления понятий — кварцевая жиода и выпуклый прозрачный янтарь — «Пространство — время» (2011), а в другом — соподчинения и подобия форм, воплощенных в разных материалах — «Корни» (2011).

Тема «взаимодействия янтаря с металлом» не проста и не исчерпывается вкусовыми предпочтениями золота или серебра. Для большинства зарубежных участников биеннале «Алатырь» фаворитом является серебро. Но не для итальянцев, традиционно тяготеющих к золоту. И они умеют находить убедительные решения. В композиции из четырех брошей «Изменение» (2011) Маркуса Фрюауфа образ строится на «взаимозамещении» одноцветных, желтых материалов: янтаря и золота, — от медово-красноватого оттенка янтаря в первой до золота в последней броши.

В произведениях Ацузы Фукава, очевидно, проявляются этнические черты японской культуры. Ее брошь «Пчела и янтарь» (2011) — своеобразная «ювелирная поэзия» в стиле хокку, что подчеркивается узнаваемыми изобразительными мотивами и использованными материалами: шибуйчи (сибуичи) и шелковыми нитями.

В коллекции, представленной Конрадом Лаймером на пятой биеннале «Алатырь — 2013» очевидна «свобода» от янтаря. Он находится на «вторых ролях», оставляя авансцену дизайну, в чем сильны итальянцы. Это демонстрировали дизайнерские произведения Яноса Варги (браслет, брошь), Дорис Габриэлли (браслет), Петры Кламмер (сосуд и камертон), Барбары Паганин (броши), Мартина Пехланера (брошь «Новая/старая музыка Игоря Стравинского» (все 2013). Это понял и Конрад Лаймер как куратор. Вероятно, поэтому он так активно поддерживал второй цикл Международного художественно-образовательного проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия — Калининград, Россия», который, как говорилось ранее, начался в 2013 году.

Обзор творческого взаимодействия художников-ювелиров Италии и России позволяет сделать некоторые выводы. Сравнение двух художественно-образовательных систем — итальянской дизайнерской и российской, воспринимающей мир ассоциативно-образно, позволило выявить их принципиальную разницу; когда итальянская — нацелена на создание предмета, а российская — на воплощение рефлексий. Янтарь все же не покорился итальянцами. Как и у большинства современных художников-ювелиров, за исключением литовцев и поляков, он только повод обращения к экспериментам. Это объясняется наличием широкого

диапазона используемых сегодня в ювелирном деле материалов. В современном авторском ювелирном искусстве драгоценные материалы легко заменяют синтетическими материалами, стеклом, бумагой, керамикой и др. В общем решении композиции произведения доминирует металл, а янтарь все чаще «встраивается» в заданную им структуру формы. И итальянцы здесь не стали исключением.

Литература

1. Итальянские дневники 2012 – «Итальянские дневники» / Калининградский областной музей янтаря / под ред. Т. Ю. Суворовой. Калининград, 2012. 224 с., ил.
2. Костяшова 2007 – Костяшова З. В. История Калининградского янтарного комбината. 1947–2007: Монография / Калининградский областной музей янтаря. Калининград: Бизнес-контакт, 2007. 126 с.
3. Суворова 2018 – Суворова Т. Ю. Как организовать международный проект // Справочник руководителя учреждения культуры. Калининград, 2014, №5. С. 4–22. 1 марта 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cultmanager.ru/article/4444-kak-organizovat-mejdunarodnyy-proekt> (дата обращения 27 апреля 2023).

References

1. *Ital'yanskije dnevniki* (2012), [Italian diaries], Kaliningradskij oblastnoj muzej yantarya / pod red. T.Yu. Suvorovoj, Kaliningrad, 224 s., il.
2. Kostyashova, Z. V. (2007), *Istoriya Kaliningradskogo yantarnogo kombinata. 1947–2007: Monografiya* [The history of the Kaliningrad Amber Plant. 1947–2007: Monograph], Kaliningradskij oblastnoj muzej yantarya. Kaliningrad: Biznes-kontakt, 126 s.
3. Suvorova, T.Yu. (2018), *Kak organizovat' mezh-dunarodnyj proekt* [How to organize an international project], *Spravochnik rukovoditelya uchrezhdeniya kul'tury*. Kaliningrad, 2014, No 5, pp. 4–22. 2018-03–01. (Available online at <https://www.cultmanager.ru/article/4444-kak-organizovat-mejdunarodnyy-proekt>, Accessed on 2023-04–27.)

Информация об авторе

Ирина Ю. Перфильева, доктор искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; perfileva-irina@yandex.ru

Author Info

Irina Yu. Perfileva, Dr. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034 Moscow, Russia; perfileva-irina@yandex.ru