УДК 739.2

СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ДОМА «ЛОБОРТАС» (УКРАИНА, КИЕВ)

©С. В. Луць

Specific of becoming of Classic jeweler House “Lobortas” (Ukraine, Kiev)

S.V. Luts

В статье рассматриваются организационно творческие особенности становления известной ювелирной фирмы Классический ювелирный Дом «Лобортас», которая на протяжении двух последних десятилетий плодотворно творчески работает и прогрессивно растет в пространстве украинского ювелирного искусства. Это творческая команда, которая представляет украинское государство на мировой арене с интересной историей, традициями, достижениями и пытается активно влиять на развитие современного украинского ювелирного искусства. За период своего творческого развития КюД «Лобортас» удалось достичь таких убедительных результатов, на достижение которых в XVII–XX веках понадобилось бы значительно больше времени. Успехи подтверждают восемь наивысших наград наиболее представительского украинского форума «Ювелир-Экспо Украина», а также много других престижных отличий. Учитывая отсутствие системного развития украинской ювелирной школы как таковой, после второй половины XX века, анализ творческого становления Классического ювелирного Дома «Лобортас» является принципиально актуальным, что поможет исследовать форсирование новых традиций, а также определить место Классического ювелирного Дома «Лобортас» в пространстве украинского ювелирного искусства конца XX – начала XXI века. Автором выясняется ряд принципов и методик, как важных составляющих, которые ведут к профессиональному росту и формированию новой украинской школы ювелирного искусства. Одной из главных задач есть изучение опыта выдающихся мировых предшественников и соединение лучших достижений прошлого с новейшими изобретениями в области ювелирных техник. Коллективный труд многих высокопрофессиональных мастеров-ювелиров, их грамотное, с архитектурным и инженерным творческим мышлением решение проекта будущего произведения и является одним из стратегических пунктов Классичесого ювелирного Дома «Лобортас». В данной публикации раскрывается специфика роста «лобортасовцев» в условиях развития молодой страны и показывает, что мудрое использование профессиональных технических и художественно творческих ресурсов, талантливое направление их в нужное русло, образует впоследствии, высокие результаты, с которыми Украина, бесспорно, может с достоинством представить свое современное ювелирное искусство на мировой арт-арене.

Ключевые слова: *Классический ювелирный Дом «Лобортас»; Фаберже; ювелирная фирма; искусство; художник; мастер; ювелирные украшения.*

In the article examined organizationally creative features of becoming of the known jeweler firm Classic jeweler House «Lobortas», which during two last decades fruitfuly creatively works and progressively grows in space of the Ukrainian jeweler art. It is a creative command, which presents the Ukrainian state on a world arena with interesting history, traditions, achievements, and tries actively to influence on development of the modern Ukrainian jeweler art. For period of the creative development of C.j.H. «Lobortas» it was succeeded to attain such convincing results on achievement of which in XXVII–XX ages it would may need considerably anymore time. Successes are confirmed by the eight greatest rewards of the most representative Ukrainian forum «Jeweler-ExpoUkraine», and also much other prestige differences. Taking info account absence of system development of Ukrainian jeweler school as such, after the second half of XX of century, an analysis of the creative becoming of Classic jeweler

© **Сергей Васильевич Луць**, аспирант, Львовская национальная академия искусств (Львов, Украина); e-mail : luts_s@ukr.net

House "Lobortas" is fundamentally actual, that will help to investigate forcing of new traditions and define the place of Classic jeweler House "Lobortas" in space of the Ukrainian jeweler art on the fracture of XX-XXI centuries. The row of principles and methodologies opens up an author, as important constituents which conduce to professional growth and forming of new Ukrainian school of jeweler art. One of main there is a study of experience of prominent world predecessors and unity of the best achievements of the pas with the newest inventions in the area of jeweler technician. Collective labour of many high-professional masters-jewelers, competent, with architectural and engineering creative opinion of decision of project of future work is one of strategic points of Classic jeweler House «Lobortas». In this publication the specific of growth «Lobortas» show in the conditions of development of young country, that the wise use of professional technical and artistically creative resources, talented direction them in a necessary river-bed, forms in investigation high results with which Ukraine indisputably can with dignity present the modern jeweler art on a world art-arena.

Key words: *Classic jeweler House "Lobortas"; Faberge; jeweler firm; art; artist; master; jeweler decorations.*

С точки зрения стратегического виденья в Украине, в силу исторических причин, в настоящее время сложилась благоприятная ситуация для возрождения ювелирного искусства. Задача украинских ювелиров – удачно воспользоваться этим моментом. К тому же много десятилетий ограничений на работу в этой отрасли сосредоточили значительный объем новой интеллектуальной творческой мысли, которая воплощается в многообразии нынешнего украинского ювелирного искусства.

Эпоха настоящего времени отличается намного большей стремительностью событий в сравнении со временами наших великих предшественников, потому Классическому ювелирному Дому «Лобортас» за период своего творческого варьирования удалось достичь таких убедительных результатов, на достижение которых в XVII–XX веках понадобилось бы значительно больше времени. Успехи подтверждают восемь наивысших наград наиболее представительского украинского форума «Ювелир-Экспо Украина», который регулярно каждый год проводится АО «Киевской международной контрактовой ярмаркой», а также многие другие престижные отличия.

Учитывая отсутствие системного развития украинской ювелирной школы как таковой, после второй половины XX века, анализ творческого становления Классического ювелирного Дома «Лобортас» является принципиально актуальным, что поможет исследовать форсирование новых традиций и определить место Классического ювелирного Дома «Лобортас» в пространстве украинского ювелирного искусства на изломе XX–XXI веков [1]. Также необходимо выяснение принципов и методик, как важных составляющих в формировании новой украинской школы ювелирного искусства.

Следует отметить, что в книге Т. Кары-Васильевой, З. Чегусевой «Декоративне мистецтво України XX століття» (Декоративное искусство Украини XX века) убедительным является утверждение известного украинского искусствоведа Зои Чегусовой: «…Наприкінці 90-х років Дім Лобортас своєю діяльністю намагається активно впливати на весь ювелірний простір України, залучаючи багатьох ювелірів до шляхетного суперництва, котре, своєю чергою, веде до формування національної школи ювелірного мистецтва…» – (… В конце 90-х годов Дом Лобортас своей деятельностью пытается активно влиять на все ювелирное пространство Украины, увлекая многих ювелиров в благородное соперничество, которое в свою очередь ведет к формированию национальной школы ювелирного искусства …) [1, с.261].

Вместе с тем, если, исследование творчества отдельных художников, мастеров-одиночек украинского ювелирного искусства из разных регионов страны в некоторой степени происходило, то анализа специфики работы синтеза творческих коллективов, в частности такого, как Классический ювелирный Дом «Лобортас» крайне мало [2; 3].

Цель статьи – раскрыть организационно творческие особенности становления данной украинской ювелирной фирмы на протяжении 1991–2013 годов. Классический ювелирный Дом «Лобортас» – это украинская ювелирная фирма, работающая в новом для

ювелирного искусства стиле, который отображает духовный и эстетический мир украинского народа «Романтический авангард». Романтизм это состояние, свойственное славянской душе, он делает ювелирные украшения загадочными, утонченными. Авангард же требует постоянного поиска новой прогрессивной формы.

Источником творчества данной ювелирной фирмы является сокровищница мировой культуры: искусство древних греков, Боспорского царства, Византии. В своих работах художники и мастера стремятся продолжить традиции древних ювелиров, воплощая их в жизнь с помощью современных технологически технических и художественно образных «ноу-хау» [4]. Каждый предмет, созданный КюД «Лобортас» – это своя история с динамическим сюжетом, своего рода ювелирный театр, воплощенный в драгоценных украшениях. Все процессы от идеи к законченному изделию протекают в стенах Дома «Лобортас». Каждое творение выполняется вручную и существует в единственном экземпляре. В мастерской с успехом работает синтез элементов архитектуры, скульптурной пластики, графики, а также многих средств выразительности мирового ювелирного искусства. В произведениях КюД «Лобортас» заметно прослеживается значительное влияние европейской ювелирной школы эпохи модерн. Такие известные ведущие ювелиры, как Рене Лалик, Луис Комфорт Тиффани, Карл Фаберже являются образцом построения и создания основных фундаментальных принципов архитектоники в формировании фирменной стилистики Классического ювелирного Дома «Лобортас». Аналогично мастерам и ювелирным фирмам предшественников, одним из основных ударений в творчестве «лобортасовцев» есть сугубо ручное выполнение произведения. Мастерство и фантазия художника находится на первом плане в работе над созданием ювелирного изделия. Однако, в отличии от основных тенденций ювелиров эпохи модерн – применение недорогих материалов в произведениях «лобортасовцев» преимущественно имеет место использования большого количества дорогих камней и драгоценных металлов [5].

Подобно предшественникам ювелиры КюД «Лобортас», также являются противниками развития массового некачественного и в художественном плане примитивного изготовления ювелирных изделий. Мастера максимально обогащают художественную образность изделия благодаря единению форм исключительно из драгоценных материалов и применению виртуозных ювелирных техник. При этом обязательно в произведении присутствует глубокое философское содержание, интересная история. Как и в школе Багауз, в стилистике КюД «Лобортас» функционирует эксперементальный план изготовления изделий, дизайн ювелирных предметов заметно базируется на архитектурных канонах, с учетом новейших ювелирных технологий. Процесс выполнения произведений протекает, как сочетание всех художественных и технологических исторических наработок, но уже на современной основе синтеза ювелирного искусства со строительными, архитектурными техниками. Действует поиск новой прогрессивной формы, образуется современный уровень проектирования простой формы, в которой имеет место сочетание функциональности ювелирного украшения с красотой, динамичностью, эстетическими качествами произведения.

Делая первые самостоятельные шаги в ювелирном искусстве, «лобортасовцы», как и все начинающие, должны были разработать собственную стратегию и тактику достижения поставленной цели. Опираясь на опыт мастеров мирового значения таких, как Фаберже, Картье, Тиффани были проанализированы ошибки и успехи знаменитых коллег и определена собственная тактика, которая действует в данном случае.

Прежде всего, Игорю Лобортасу и коллективу Классического ювелирного Дома «Лобортас» надо было узнать, сколько лет понадобилось небольшим ювелирным мастерским прошлого, чтобы вырасти до уровня известных ювелирных фирм. Мировое признание пришло к Фаберже и Картье только после тридцати лет напряженного труда, причем пятнадцать из них были потрачены на приобретение авторитета в собственных странах. После таких наглядных примеров ювелиры «Лобортас» не строят иллюзий и

смиренно приняли то, что процесс собственного становления не будет быстрым. Однако, учитывая колоссальный темп современной жизни, можно надеяться на хорошие результаты, которые уже появились и, несомненно, будут появляться в недалеком будущем.

Ювелирные украшения Фаберже и Картье ценятся за то, что в них отражается большой потенциал настоящего искусства. То же самое пытается воплотить и коллектив Классического ювелирного Дома «Лобортас» в своих работах. Вопреки общему стремлению зарабатывать на производстве ювелирных изделий массового спроса, КюД «Лобортас» создает элитарные предметы искусства, которые не знают аналогов в техническом исполнении. Безусловно, понятно, что создание искусства – не наиболее быстрый источник дохода. С другой стороны, рациональное распределение средств только в этой области дает возможность ускорить процесс формирования своего стиля, своей ювелирной школы, открывая перспективы для синтеза творческой мысли и финансовых возможностей.

Для серьезной ювелирной фирмы очень важным шагом является создание особого поля собственных достижений, входящих в коллекции многих коллекционеров. История показывает, что даже известные ювелирные фирмы не могли себе позволить иметь большие собрания своих произведений, потому как такие коллекции очень дорогие. На фирме Фаберже нашли выход из этого положения – много уникальных работ фирмы изготавливались на заказ с правом их последующей демонстрации на выставках. Классический ювелирный Дом «Лобортас» также решили воспользоваться этим опытом, поэтому украшения их мастеров выставляются на всеобщее обозрение даже после продажи. Коллекция не только демонстрирует достижения фирмы, представляет ее в глазах общества, но она в состоянии отстоять своих создателей перед созерцанием самых строгих критиков. Например, коллекция известных яиц Фаберже была встречена ураганом критики на Всемирной выставке 1900 года в Париже, однако она продемонстрировала невиданный до того колоссальный объем технической ювелирной мысли, что заставило быстро умолкнуть голосам недоброжелателей, а Карл Фаберже стал владельцем ордена Почетного легиона [6] .

Как утверждает Игорь Лобортас: «Создание коллекционных украшений накладывает на нас значительные обязательства – выполнение каждой работы должно быть доведено до совершенства... Мы надеемся, что за определенное количество лет мы сформируем в нашей стране достаточно сильную и интересную коллекцию, демонстрируя которую, можно будет заявить о себе как о новой ювелирной школе» [6, с. 2].

Во внутренней политике Классический ювелирный Дом «Лобортас» придерживается принципа строгой подчиненности мастеру, который выполняет работу художника и ведет проект. Мастер должен найти такое пластическое и техническое решение, которое абсолютно соответствовало бы замыслу художника. Позже творческие лидеры КюД «Лобортас» на страницах истории мирового ювелирного искусства обнаружили, что именно так работал Жан Шлюмбергер, и таким же образом добился поразительных результатов в 50-60 годах XX века, будучи главой ювелирного Дома «Тиффани». «Как и великому маэстро, нам очень важно сохранить в предмете ювелирного искусства, то, что делает его украшением, – трактует Игорь Лобортас, – технологическая сторона работы не должна преобладать над эстетической. Однако, благодаря техническим приемам, украшение становится максимально удобным в его использовании, тем самым повышая ценность работы мастера, как произведения искусства. В современном ювелирном деле появилось множество направлений, в которых практичность изделия приносится в жертву фантазии художника до крайнего неудобства в применении предмета. В ювелирном творчестве желательно избегать таких крайностей» [6, с. 3].

Ил. 1. Комплект «Небеса обетованные» (колье, сережки, кольца), золото, бриллианты, янтарь, аметист. Классический ювелирный Дом «Лобортас», художник Ирина Карпова– победитель «Ювелир-Экспо Украина 2000».

Помимо сложностей, которыми переполнено всякое искусство, в наши дни художник соблазняется превратить свое дело в коммерческую деятельность, сводит искусство до утилитарного уровня. Особенно подвержены этому ювелиры. Стремясь повысить стоимость изделия, многие мастера помещают в работу, как можно много дорогих материалов в большом количестве, что зачастую негативно отражается на художественной стороне изделия. Драгоценные камни и металлы – неотъемлемая часть ювелирного изделия, но в украшении они должны гармонично сочетаться, выгодно подчеркивать благородство друг друга, а не превращать предмет просто в дорогую безделушку. КюД «Лобортас» руководствуется тем, что процесс создания ювелирного украшения нельзя привязывать к быстрому коммерческому результату, нужно стараться выполнить изделие настолько хорошо, чтобы оно, вне всяких сомнений, нашло своего поклонника. К сожалению, это не присуще большему количеству ювелирных фирм-производителей, труд которых, напрямую зависит от быстрой покупательной способности продукции. Но кроме фирм существует немало высококвалифицированных мастеров, работающих самостоятельно. Такие мастера-одиночки, также во многом ограничены в своей деятельности. В течение своего творческого пути они, в силу своей обособленности, способны создать сравнительно небольшое количество необычных разработок, произведений художественного уровня. К тому же, такой ювелир лишен возможности посмотреть на свою работу со стороны, оценить ее «свежим взглядом». Из таких рук обычно рождаются неплохие предметы, но редко исключительные, потому как мастер не всегда может быть одинаково успешным в различных технологических процессах и на всех участках работы, из которых состоит создание ювелирного украшения. Ко всему, качество изделий «одиночек» редко может сравниться с достижениями коллективного творчества. Для достижения высоких результатов среди мастеров должна быть

выработана специализация деятельности в зависимости от природных дарований и призваний ювелира. Сочетая коллективный труд мастера и художника, Классический ювелирный Дом «Лобортас» создает творческие союзы, открывает простор для новых возможностей. Перед хорошо организованным, сильным в своем творческом потенциале коллективом реально ставить задачи, непреодолимые отдельно взятому мастеру, задания высокой степени сложности [6].

Таким образом, одним из важнейших моментов достижения высоких профессиональных результатов является разделение труда, но и вместе с тем непрерывная подчиненность художника и мастера. Коллективный труд многих высокопрофессиональных мастеров-ювелиров, грамотное, с архитектурной и инженерной творческой мыслью решение проекта будущего произведения и является одним из стратегических пунктов Классического ювелирного Дома «Лобортас». Надо заметить, что в технической стороне работы «Лобортас» придерживается преимущественно ручного изготовления ювелирных изделий и производит их только в одном экземпляре, ставя качество творческого, художественного и технического исполнения на первое место. Современное ювелирное искусство способно объединить в себе лучшие достижения прошлого с новейшими изобретениями в области ювелирных техник. В частности, Классический ювелирный Дом «Лобортас» в своих произведениях сохраняет положительные стороны достижений прошлого, устраняя их существенные недостатки. Например, непревзойденные ювелирные украшения XVIII века складываются из множества деталей, которые монтировались в единое целое по сложной схеме, что создавало изысканный, ажурный узор предмета. Серьезным минусом такого украшения был его огромный вес. Разрабатывая каждую идею, творческий коллектив «Лобортас» максимально облегчает предмет, сохраняя его художественную сложность и ажурность, добавляя современную форму и пластику в ювелирной работе. Надо отметить, что в опыте великих предшественников Дом «Лобортас» стремится открыть то, что только намечалось в их искусстве, не было ими вполне раскрыто и реализовано в проектах [6].

Итак, как каждой фирме, работающей в области ювелирного искусства, Классическому ювелирному Дому «Лобортас» нужно было найти свое место среди традиций мирового и украинского ювелирного дела. Новое направление в ювелирном искусстве – «Романтический авангард», который представляет данный творческий коллектив, создается на прочной высокопрофессиональной основе многих существующих мировых шедевров, однако обращение к эталонам классики отнюдь не содержит в данном случае плагиата. Следуя ювелирным канонам в различных техниках и приемах творческой мысли Классический ювелирный Дом «Лобортас» выбрал цель – вписать украинскую страницу в мировую историю ювелирного искусства [7]. Творческий путь Классического ювелирного Дома «Лобортас» в условиях развития молодой страны показывает, что мудрое использование профессиональных технических и художественно творческих ресурсов, талантливое направление их в нужное русло, впоследствии образуют достаточно высокие результаты. И здесь весомым вкладом в культурную сокровищницу, с которым Украина, бесспорно, может с достоинством представить себя на мировой арт-арене, есть результат слияния многолетнего опыта предыдущих поколений и прогрессивных идей современности.

Список литературы

1. Кара-Васильева, Т. Чегусова, З. Декоративне мистецтво України XX століття. – Київ : «Либідь», 2005. – С.261–265.
2. Шмагало, Р. Ювелірне мистецтво України : авторський пошук і ринок // Образотворче мистецтво. – Київ, 2012 3-4 С. 34–35.

3. Кравченко, М. Авторські художні прикраси в Україні (кінець XX початок XXI ст.) // Образотворче мистецтво. – Київ, 2012 3–4 С. 36–37.
4. Чегусова, З. Декоративне мистецтво України кінця XX століття 200 імен. Альбом-каталог. – Київ: ЗАТ «Атлант Юем СІ», 2002. – 511с.
5. Миллер, Д. Модерн. Путеводитель коллекционера. – Москва : АСТ Астрель, 2005. – С.143–148.
6. Стратегия фирмы: Интервью с Игорем Лобортасом (основателем и владельцем Классического ювелирного Дома «Лобортас»), записал Сергей Луць 14.07.2005 (Киев, Украина). – 5 с.
7. Классический ювелирный Дом «Лобортас» // Режим доступа : http://www.lobortas.com/ (дата обращения 15.04.13).

References

1. Kara-Vasyl'eva, T. and Chegusova, Z. *Dekoratyvne mystectvo Ukrai'ny HH stolittja* [Decorative art of the twentieth century Ukraine]. Kyiv "Lybed", 2005, pp. 261–265.
2. Shmagalo, R. Juvelirne mystectvo Ukrai'ny : avtors'kyj poshuk i rynok [Jewelry art in Ukraine: an author search and market], *Obrazotvorche mystectvo* [Fine arts]. Kyiv, 2012, no 3-4, pp. 34–35.
3. Kravchenko, M. *Avtors'ki hudozhni prykrasy v Ukrai'ni (kinec' XX* pochatok *XXI st.)* [Author's art decoration in Ukraine (end of the XX beginning of XXI centuries)]. *Obrazotvorche mystectvo* [Fine arts]. Kyiv, 2012, no 3-4, pp. 36–37.
4. Chegusova, Z. *Dekoratyvne mystectvo Ukrai'ny kincja XX stolittja 200 imen* [Decorative art of Ukraine of the end of XX century 200 names], Album-catalogue. Kyiv: ZAT «Atlant Juem SI», 2002, 511 p.
5. Miller, D. *Modern. Putevoditel' kollekcionera* [Art Nouveau. Guide collector]. Moskva : AST Astrel', 2005, pp.143–148.
6. Interview with Igor Lobortas (the founder and owner of the Classic jewelry House «Lobortas»). Strategy of the firm. Recorded Sergey Luts 14.07.2005. (Kiev, Ukraine). 5 p.
7. Classic jewelry House «Lobortas» // access mode: http://www.lobortas.com/ (date of access 15.04.13).