

**ПАТИНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В
СОВРЕМЕННОМ ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ.**

УДК 739.2

Саньял Д.

*Магистрант кафедры «Искусство костюма и моды»
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, РФ*

Круглова М.Г.

*Доцент, канд. культурологии кафедры «Искусство костюма и моды»
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, РФ*

Научный руководитель: Бастов Г.А.

*Профессор, д.т.н. кафедры «Искусство костюма и моды»
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, РФ*

Аннотация.

В последние годы в мире наблюдается значительный рост интереса к искусству, включая ювелирное направление. Благодаря развитию цифровых технологий, распространению информации и онлайн-коммерции, авторские украшения становятся доступными не только элитным слоям общества, но и широкой аудитории. Особое развитие данное направление получило с 2020 года, чему способствовали изменения в социальной и экономической жизни, вызванные пандемией COVID-19. Малые производства и локальные бренды демонстрируют интенсивный рост, а авторы активно ищут индивидуальный стиль, экспериментируя с уникальными сочетаниями материалов, в том числе с нетрадиционными и вторично использованными материалами. Важную роль в формировании современного ювелирного искусства играет возрождение и адаптация

традиционных техник, таких как патинирование металлов, получивших новое прочтение в экологичном и креативном контексте. В современных условиях экологическая ответственность сочетается с творческим поиском, что способствует дальнейшему развитию техники патинирования и формированию уникальных брендов на российском рынке. Современное патинирование металлов в авторских украшениях выступает стратегическим инструментом конкуренции и фактором развития локального художественного производства.

Abstract

In recent years in the world, has witnessed a substantial increase in public interest toward the arts, including jewelry. The advancement of digital technologies, widespread access to information, and the growth of online commerce have made author-designed jewelry accessible not only to financial and intellectual elites but also to a wider audience. Since 2020, this trend has been further accelerated by the social and economic transformations triggered by the COVID-19 pandemic. Small-scale production and local brands are experiencing rapid growth, and creators are seeking unique personal styles through experimentation with unconventional and recycled materials. Revival and adaptation of traditional techniques, such as metal patination, are significant in shaping contemporary jewelry art, offering new ecological and creative interpretations. Patination extends the expressive possibilities of the artist, enhances the durability of objects, and underlines their individuality. Today, ecological responsibility is intertwined with creative exploration, stimulating the evolution of patination techniques and the emergence of unique brands in the Russian market. Thus, contemporary metal patination in author jewelry serves as a strategic tool for competition and a key factor in the advancement of local artistic production.

Ключевые слова: ювелирное искусство, патинирование, современные материалы, малое производство, локальные бренды, экологические технологии, экспериментальные техники, авторские украшения, традиционные техники, апсайклинг, индивидуальный стиль, художественные эффекты

Keywords: jewelry art, patination, contemporary materials, small-scale production, local brands, ecological technologies, experimental techniques, author jewelry, traditional techniques, upcycling, individual style, artistic effects

В современной России, равно как и во всем мире, за последние годы лет можно наблюдать рост интереса к сфере искусства, в том числе и ювелирного. Если ранее авторским искусством в основном интересовались в основном финансовые и интеллектуальные элиты, в наше время, благодаря доступности информации и развитию онлайн продаж, появилось больше ценителей искусства как в роли потребителя, так и в роли создателей. Создание и реализация изделий современных авторов стала доступнее для любого человека.

Данная тенденция получила значительный толчок развитию с 2020 года, отчасти благодаря пандемии COVID-19. Карантин повлек за собой развитие онлайн продаж более, чем когда-либо, а также массовые увлечения различными хобби, такими как: гончарные, ювелирные, швейные и другие мастер-классы и курсы.

Это доказывает интерес к малым производствам, которые развиваются как локальные бренды и потребность в малых производствах, которые активно развиваются как региональные и столичные бренды.

На фоне высокой конкуренции, каждый автор стремится найти свой собственный узнаваемый стиль, который позволит ему проявить свою креативность, оставаясь востребованным. Эта ситуация коснулась

так же и ювелирной отрасли – у людей появляется запрос на уникальные авторские украшения, в которых идея и оригинальность в приоритете относительно ценности материала.

На фоне данной тенденции можно наблюдать обилие возрожденных техник работы с недорогими материалами, при помощи которых авторы и создают художественные эффекты, чтобы выразить свою идею и показать неповторимый почерк. Если раньше ювелирная отрасль оставалась на протяжении многих лет достаточно консервативным кластером в искусстве, и выбор материалов диктовался преимущественно инвестиционной ценностью украшений, в последние годы авторы активно экспериментируют с не классическими и инновационными материалами такими, как стекло, полимерная глина, дерево, керамика. В качестве примера можно рассмотреть такие мастерские и авторов, как: локальную мастерскую Алюмэль Лэмпворк, изготавливающую украшения из стекла

Рис. 1. Мастерская Алюмэль Лэмпворк, кулон «Галактика»

Или мастерская Будни Баобаба, создающая украшения из дерева с ювелирными вставками.

Рис.2. Мастерская «Будни баобаба», кулон «Ключ затонувшего города», кокоболо, опал.

мастерская METALCLAYSTUDIO же создает украшения из так называемой металлической глины (металлосодержащая запекаемая глина) со вставками из керамики.

Рис. 2,3. Студия Metalclaystudio. Сет украшений из фарфора и металлической глины.

Также на рынке можно наблюдать тренд на покрытие изделий нанокерамикой – это методика, изначально используемая в промышленных целях, сейчас всё больше набирает обороты, благодаря возможностям создавать различные цвета, сохраняя текстуру металла.

Рис. 4. Кольцо из новой коллекции Swarovski, «Collection One»

Также стоит отметить, что интерес к экологичному производству и осознанному потреблению вдохновляет людей на создание украшений из отходов пластика, делая упор на уникальный дизайн изделий и апсайклинг. Яркий пример подобной инновации - китайский бренд Upcycle with Jing Jewelry, основательница которого, будучи разочарованной в том, насколько традиционное ювелирное ремесло расточает редкие природные ресурсы, решила создавать украшения из отходов пластика, делая упор на уникальный дизайн изделий и апсайклинг. Здесь стоит отметить, что наряду с такими драгоценными материалами, как золото и жемчуг, автор смело располагает и латунь, и переработанный пластик, и любые другие материалы, которым художники дают новую жизнь, согласно собственным представлениям об эстетике и экологичном подходе к ремеслу.

Рис. 5. Серьги бренда Upcycle with Jing Jewelry из переработанного пластика, золота и латуни.

Также стоит упомянуть бренд «Дом лунной росы», автор которого создает украшения из полимерной глины с вставками из ювелирных недорогих камней

Рис 9. Колье "Когда опускается занавес". Латунь, полимерная глина, моховой агат, чёрный агат, родонит, черный опал.

Таким образом, за последние несколько лет можно наблюдать то, как совершенно, казалось бы, несочетаемые материалы в локальных мастерских становятся не только вполне реальными, но и их парадоксальная несочетаемость становится характерной особенностью, ценностью бренда. И это обусловлено также интересом публики к необычным сочетаниям дизайна и материалов.

Наблюдая данную тенденцию, мы видим, что, классические сочетания материалов и техник имели безусловное преимущество годами ранее, но в настоящее время экспериментальные и необычные варианты украшений и арт-объектов смело конкурируют с классикой.

Одной из традиционных и трудоемких техник, не справедливо обойденных вниманием, но имеющих огромный потенциал является патинирование металлов. Особенность метода патинирования в том, что эта техника придает металлу не свойственный ему цвет и оттенок, сохраняя его текстуру и физические свойства.

На данный момент наиболее известным ювелиром и художником, который работает в данной технике, является Шота Судзуки. Этот японский автор, привнесший колоссальный вклад в искусство патинирования, создает невероятно реалистичные ювелирные растения.

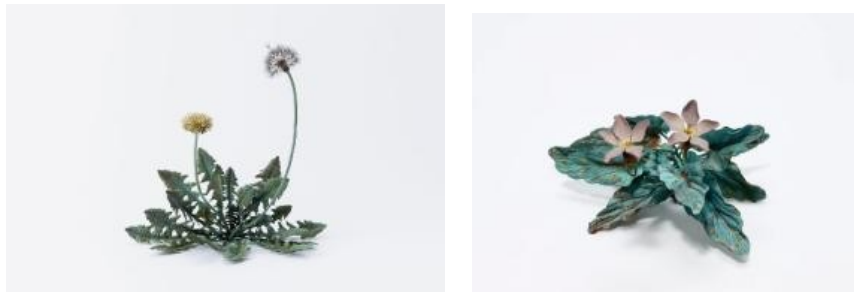

Рис. 6,7. Шота Судзуки, скульптуры «Круг одуванчиков» (медь, золото, патинирование) и «Фиалка» (серебро, медь, золотой порошок, патинирование)

Мастер работает с латунью, бронзой, медью, серебром и золотом, и различными составами патины. Пример его работ показывает, что тональные возможности патинирования чрезвычайно велики, и направление имеет грандиозный потенциал, который необходимо развивать и актуализировать.

В российской ювелирной индустрии есть не так много мастеров, в полной мере использующих возможности патинирования, но локальные мастерские уже начинают активно внедрять патину в свои изделия.

Например, российский бренд tessa.jw (г.Москва) делает зеленение латуни одной из своих фирменных особенностей.

Рис.8. tessa.jw, брошь подвеска «Чертополох», латунь, стекло

Несомненно, в практике работы с металлом есть другие способы придания ему иных колористических сочетаний, однако, большая часть из них подразумевает работу с токсичными составами, вредными для здоровья мастеров, работающих в этом ключе.

Есть несколько видов техники патинирования: классическое – посредством натуральных продуктов и времени; традиционное – методики, созданные в эпоху Возрождения как подражание древним грекам, в которых входит четкая рецептура; и современное, созданное посредством выверенных химических рецептов.

Так, если мы обратимся к опыту древних мастеров, работающих с натуральными растворами столетия назад, можно найти и усовершенствовать безопасные для здоровья, экологичные техники, основой для которых становятся отнюдь не редкие химические составы, поиск которых не будет затруднителен даже для начинающих мастеров, работающих на малых производствах.

У натуральных растворов есть ряд преимуществ и недостатков. В частности – непредсказуемость результата может рассматриваться и как плюс, и как минус техники. Также, подобные техники требуют куда большего времени выдержки металла, чем патинирование посредством химических растворов, это, безусловно, недостаток. В то же время, натуральные составы доступны любому мастеру как с точки зрения финансов, так и с точки зрения специального оборудования и техники безопасности, которые не требуются при натуральных растворах для патинирования.

Техника экологического патинирования имеет огромный потенциал для развития.

В книге японского автора Итоку Сугимори описаны, в частности такие рецепты патин, как охагуро:

Охагуро – это раствор для патинирования металла, в состав которого входят пиво, сакэ или уксус и гвозди. Также, для более насыщенного оттенка, туда можно добавлять зеленый чай.

Мастерская Laklaba, самая известная на данный момент в России лаборатория, производящая патинирующие растворы, рассказала также о таких экспериментальных методах, как патинирование в рисе с соевым соусом или уксусом, а также в толченом чесноке.

Рис. 9,10,11. Образцы патины из частной коллекции Laklaba

Главным преимуществом экологического патинирования можно назвать некоторую непредсказуемость результата – природные составы, в отличие от четко выверенных химических формул, могут, имея примерно одни и те же свойства кислотности и щелочности, давать немного разные оттенки на итоговом изделии. А также, в поисках собственного почерка, авторы могут использовать уникальные составы, придающие украшениям неповторимый оттенок.

На фоне данного тренда, патинирование является одной из динамично развивающихся техник, которая в последнее время становится всё разнообразнее. Во многом благодаря возрождению старинных национальных техник и технологий, которые использовали в мастерских еще с античных времен.

Таким образом, современные методы патинирования, особенно экологические и восстановленные из исторических традиций, обретают всё большую актуальность не только как техника окрашивания металлов, но и как важный инструмент формирования уникального почерка мастерской. В условиях растущей конкуренции и потребности

в оригинальности, именно индивидуальные методы обработки, в том числе и патинирование, позволяют небольшим производствам выделиться на фоне массового рынка и создать узнаваемый стиль.

Внедрение экологичных, авторских техник патинирования становится не только залогом эстетической привлекательности изделий, но и проявлением ответственности перед окружающей средой. Таким образом, развитие этих методов может стать стратегическим шагом в укреплении бренда и формировании индивидуальности локальных мастерских, что способствует сохранению традиций и вдохновляет на новые креативные эксперименты.

Подводя итоги, можно обозначить факторы, актуализирующие эту старинную технику, давая ей новое, современное прочтение:

1. **Эстетическая уникальность:** Патинирование позволяет создавать уникальные, насыщенные и художественные эффекты, которые невозможно достичь обычным способом. Это помогает выделить изделия и подчеркнуть их индивидуальность.
2. **Выделение деталей:** Окисленные или патинированные участки помогают акцентировать рельеф и мелкие детали изделия, делая дизайн более выразительным и объемным.
3. **Создание эффекта старения и винтажности:** В моде на ретро и винтажные стильные решения патинирование позволяет придать украшениям очарование и исторический вид, что востребовано среди покупателей.
4. **Защита и долговечность:** в некоторых случаях патина служит внешним покрытием, защищая металл от коррозии и механических повреждений, продляя срок службы украшения.
5. **Расширение дизайнерских возможностей:** Технология патинирования позволяет ювелирам экспериментировать с цветами,

текстурами и стилями, создавая оригинальные коллекции и ограниченные серии изделий.

6. **Тренд на экологичность:** Современные методы патинирования зачастую используют натуральные или экологичные материалы, что соответствует запросам экологически сознательных потребителей.

Таким образом, патинирование — это важный инструмент в арсенале ювелиров для создания уникальных, эстетически привлекательных и долговечных изделий, отвечающих современным трендам и требованиям рынка.

Литература:

1. Нанокерамика и не только. Интервью с гендиректором Legor Group Russia // Juvelirum URL: <https://juvelirum.ru/nanokeramika-i-ne-tolko-intervyu-s-gendirektorom-legor-russia-group/> (дата обращения: 20.12.2025).
2. Bloom From the Waste // <https://upcyclewithjing.com/> URL: https://upcyclewithjing.com/?srsltid=AfmBOooSMxIxU_eaBgyn1XR2PTimTVEEd-zW1e8PlGF6M30u-C8Gs4-J (дата обращения: 22.12.2025).
3. <https://www.homofaber.com/en/> URL: <https://www.homofaber.com/en/objects/a1VTG000000eyuI2AQ> (дата обращения: 23.12.2025).
4. Пatina: эстетичная альтернатива краске. // Laklaba URL: https://laklaba.fandom.com/ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 (дата обращения: 22.12.2025).
5. Итоку Сугимори Японские патины. - Омск: Издательский дом "Дедал-Пресс", 2008. - 114 с.
6. <https://en.shotasuzuki.com/> URL: <https://en.shotasuzuki.com/blank-7> (дата обращения: 23.12.2025).

7. Павлова, Алина Евгеньевна Разработка управляемого процесса патинирования изделий декоративно-прикладного искусства, обеспечивающего получение заданного цвета: дис. канд. искусс. наук: 17.00.06. - СПб., 2013

© Саньял Д., Круглова М.Г., Бастов Г.А., 2026