

Конкурсы камнерезного и ювелирного искусства за 9 лет

Взгляд со стороны

«Металл, камень, идея – 2024»
Круглый стол 24.10.24

Ольга Кулейкина

На фото: Таша Петрикова, «Горгона»
1 место в номинации «Материя будущего» в конкурсе
«Мистерия будущего или ювелирный футуризм»,
Екатеринбург, 2024

История конкурсов за 9 лет (1)

2016	2017	2018
<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) Россия. 21 век. Гохран 1-я Уральская триеннале декоративного искусства (Екб) 3-й конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства (Клг) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Образ и форма (СПб) Русская бриллиантовая линия (Мск) Конкурс Swarovski Gemstones (Мск)</p> <p>MJDW Игоря Комова (Мск)</p>	<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Образ и форма (СПб) Алатырь янтарный биеннале (Клг) Русская бриллиантовая линия (Мск) Конкурс Swarovski Gemstones (Мск) Серебряный Бабр (Иркутск)</p>	<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) 4-й конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства (Клг) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Образ и форма (СПб) Русская бриллиантовая линия (Мск) Конкурс Swarovski Gemstones (Мск) Серебряный Бабр (Иркутск) «Придуманно и сделано в России» ВМДПНИ</p>
<p>Джувикенд (СПб) Glass and Fire (Мск) Архмаркет (Мск) Бижоли (Мск)</p>	<p>Glass and Fire (Мск) «Красавец-мужчина» в ГИМ</p>	<p>GOODWOOD (СПб) «Русская зима» в галерее Ilgiz F. «Золотые руки России» (Мск)</p>

История конкурсов за 9 лет (2)

2019	2020	2021
<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) Россия. 21 век, Гохран 2-я Уральская триеннале декоративного искусства (Екб) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Алатырь янтарный биеннале (Клг) Русская бриллиантовая линия (Мск) Конкурс Swarovski Gemstones (Мск) Серебряный Бабр (Иркутск)</p>	<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Русская бриллиантовая линия (Мск) Конкурс Swarovski Gemstones (Мск) Серебряный Бабр (Иркутск) Конкурс молодых дизайнеров JUNWEX (Мск) Ювелирный конкурс J-1 (Москва)</p>	<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) 5-й конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства (Клг) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Серебряный Бабр (Иркутск) Конкурс молодых дизайнеров JUNWEX (Мск) Ювелирный конкурс J-1 (Мск)</p>
<p>GOODWOOD-Ярославль «Ювелирная зима» в галерее Ilgiz F. «Золотые руки России» (Мск) «Образ с иголкой» зал Нужи́на (Ярославль) Ювелирный фестиваль «Союз кольца» в зале Нужи́на (Ярославль) «Ювелирный променад» (СПб)</p>	<p>GOODWOOD (СПб) «Ювелирная зима» в галерее Ilgiz F. «Золотые руки России» (Мск) «9 марта» (Мск) Rilevue (СПб)</p>	<p>GOODWOOD в Царицыно (Москва) «Ювелирная зима» в галерее Ilgiz F. Российский Антикварный салон / Арт-Москва Выставка брошей «Иначе» (СПб) «Игры ювелиров» в музее игрушек (СПб) «Красный прилив» (Владивосток) Orno Fest (Мск) «Женское дело» Ilgiz F. (Мск) «Двойная сплошная» от «9 марта» (Мск) «Золотые руки России» (Мск)</p>

История конкурсов за 9 лет (3)

2022	2023	2024
<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) Россия. 21 век. Гохран 3-я Уральская триеннале декоративного искусства (Екб) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Ювелирный конкурс J-1 (Мск) Конкурс молодых дизайнеров JUNWEX (Мск) Open Call от JUNWEX (Мск)</p>	<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) 6-й конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства (Клг) Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Весенний «Мистерия БУМ» (Екб) Конкурс молодых дизайнеров JUNWEX (Мск) Мастера России (Мск)</p>	<p>Металл, камень, идея (Екб) Наследники Данилы-мастера (Екб) Россия. 21 век, Гохран Конкурс «ЛУР» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб) Битва ювелиров Типичный ювелир (онлайн) Весенний «Мистерия будущего или юв. Футуризм» (Екб) Конкурс молодых дизайнеров JUNWEX (Мск) Мастера России (Мск) Придумано и сделано в России ВМДПНИ (Мск) Международная бриллиантовая линия (?)</p>
<p>GOODWOOD в Царицыно «Золотая ветвь» GOODWOOD и Музей Востока (Мск) «Ювелирная зима» в галерее Ilgiz F. Российский Антикварный салон / Арт-Москва «Женское дело» сборная Ilgiz F. (Москва) Тонкая нить (Ростов на Дону) Передвижники, или другая жизнь насекомых, проект А.Ратниковой, музей Набокова (СПб) «Золотые руки России» (Мск)</p>	<p>Российский Антикварный салон / Арт-Москва с «ювелирной улицей» (Мск) Вера, Надежда, Любовь (Сочи) «Идеи молодых» от Симф. самоцветов (Мск) Маркет в галерее Граунд Солянка (Мск)</p>	<p>Российский Антикварный салон / Арт-Москва с «ювелирной улицей» (Мск) ПРОЯблоко (Ярославль, зал Нужина) Очерчивая воздух (СПб) Сила притяжения (Сочи) AUROyou от 4ceramics (Москва)</p>

Картина по конкурсам на 2024 год

Актуальные конкурсы	Приостановлены / уточняется
<p>Металл, камень, идея (Екб) Весенние хулиганские (Екб) Россия. 21 век. Гохран (Мск) Уральская триеннале декоративного искусства (Екб) Конкурс авторского ювелирного и камнерезного искусства (Клг) Мастера России (Мск) Наследники Данилы-мастера (Екб) - юношеский Конкурс молодых дизайнеров JUNWEX (Мск)</p> <p>Битва ювелиров – Типичный ювелир (онлайн)</p> <p><u>Среди участников отраслевой выставки:</u> Конкурс «Лучшие украшения России» JUNWEX (Мск) «Признание Петербурга» JUNWEX (СПб)</p>	<p>Образ и форма (СПб) Русская бриллиантовая линия (Мск) – МБР с 2024? Конкурс Swarovski Gemstones (Мск) Алатырь янтарный биеннале (Клг) Серебряный Бабр (Иркутск) Ювелирный конкурс J-1 (Мск)</p> <p>«Придумано и сделано в России» вернул юв.номинацию</p>
Актуальные выставочные проекты	Междисциплинарные
<p>GOODWOOD Невская перспектива Тонкая нить Gem-Jewelry Art (Нина Глушакова, Юлия Гоголь) Проект Анны Ратниковой в Музее Набокова (СПб) Выставки в Зале Нужина (Ярославль) Проекты ВМДПНИ (Свояси, ...) – нет открытого конкурсного отбора Маркеты 4ceramics (+ ORNO, AUROyou) «Ювелирная улица» на Росс.Антикв.салоне / Арт-Москва</p>	<p>Фестиваль художественного текстиля «Созвездие» (СПб) Трын-трава Ярмарки современного искусства (Cosmoscow, Blazar) Недели моды 4ceramics Маркеты и ярмарки</p>

ОПРОСЫ И МНЕНИЯ

Октябрь 2024

Telegram-канал "OK, juvelirum!" t.me/juvelirum

Что дают конкурсы

- «Мощный импульс к развитию и росту мастерства»
- «Мотивация сделать что-то, что раньше не делали»
- «Глядя на других, понимаешь, где не дотягиваешь»
- «Формируется информационное поле, к которому подключается огромное количество людей»
- «Круг общения, который вкладывается в процессе. Знакомство тесное со средой в которой ты живешь, но не соприкасаешься в обычной жизни. Кураторы, искусствоведы, участники, которые потом становятся друзьями»
- **Коммуникация, связи, взаимодействие, знакомства, общение, консолидация сообщества**

Что дают конкурсы

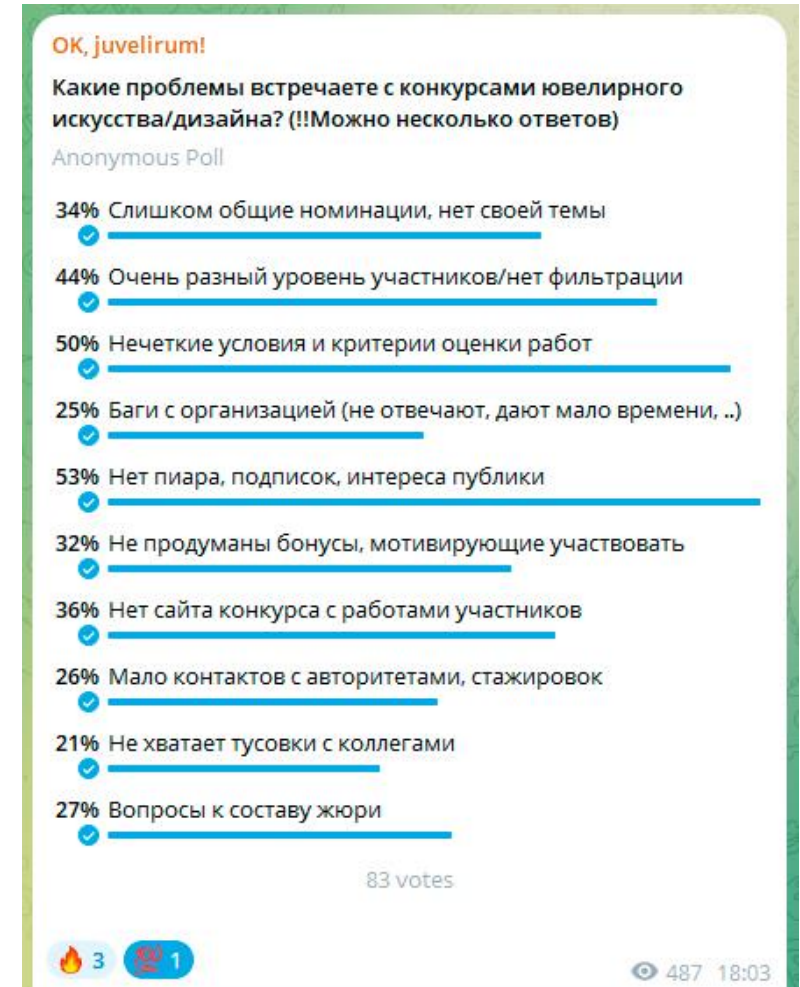
- «Соревновательный дух и кайф, определение собственного рейтинга»
- «Развитие через соревнование с достойными соперниками и жюри»

VS.

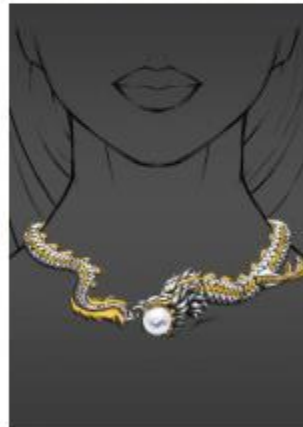
- «Слово соревнование происходит от слова ревность. Чувство сильное и разрушающее. У каждого человека своя обувь и на этом пути полезно соревноваться только с самим собой вчерашним»

Но есть и тёмная сторона

По убыванию кол-ва голосов	
44	Нет пиара, подписок, интереса публики
42	Нечеткие условия и критерии оценки работ
37	Очень разный уровень участников / нет фильтрации
30	Нет сайта конкурса с работами участников
29	Слишком общие номинации, нет своей темы
27	Не продуманы бонусы, мотивирующие участвовать
23	Вопросы к составу жюри
22	Мало контактов с авторитетами, стажировок
21	Баги с организацией (не отвечают, мало времени на подготовку, ...)
18	Не хватает тусовки с коллегами

Кейс

Объявлены победители
IV конкурса-биеннале «Придуманно и сделано в России» в
номинации
"Ювелирный дизайн":

Статус конкурса и ожидания

Тема и критерии оценки

Условия участия

Сайт

Презентация работ

«Поздравляем победителей категорий IV конкурса-биеннале
«Придуманно и сделано в России!»»

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ

- ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
- СТУДИЙНЫЙ ДИЗАЙН

НОВЫЕ НОМИНАЦИИ

- ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН
- ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН
- AI-ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

- МОЛОДЕЖНЫЙ ДИЗАЙН

СПЕЦПРОЕКТ

- ДИЗАЙН СОДРУЖЕСТВА

КАТЕГОРИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

СТУДИЙНЫЙ ДИЗАЙН

- МЕБЕЛЬ
- СВЕТ
- ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
- МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ
- ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
- ПОСУДА
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ИГРУШКИ**

МОЛОДЕЖНЫЙ ДИЗАЙН

- МЕБЕЛЬ
- СВЕТ
- ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
- ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА
- ПОСУДА

ЦИРКУЛЯРНЫЙ ДИЗАЙН

- ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ
- АВТОРСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
- ДИЗАЙН-ИНСТАЛЛЯЦИИ

ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН

- ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ
- ЦИРКУЛЯРНЫЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН
- ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ

Мнения: профилирование конкурсов

- *«Хотелось бы, чтобы конкурсы сами себя профилировали более четко. И не боялись говорить что этим вот нужен перфоманс, а тем — дорогостоято, а третьим — ну еще что-нибудь. Нужна конкретика, пусть и отсекающая часть потенциальных участников»*
- *«Правила у всех сформулированы очень одинаково и очень расплывчатые «оригинальность новаторство мастерство», но в одном конкурсе по итоговым спискам заметно, что оценили «неформалов», по другим — призы отдали базовым колечкам с камнями а-ля бриллиант 10 карат»*
- *«Я подала кулон. Что мне надо донести до жюри? Что он выполнен вручную? Что это титан поэтому это круто? Что там использована еще и резьба по камню? Что там просто крутая концепция вне зависимости от материалов? Хитрая конструкция? Сложно понять, что поможет мне удачно соревноваться?»*

Профилирование, заявленные темы

- *«Ещё есть такой момент: когда тема конкурса обозначена, но ни жюри, ни организаторы не учитывают соответствие произведения теме»*
- *«Большинство как будто сами не знают, чего от участников ждут, типа ну, вы пришлите, мы посмотрим, скажем»*
- *«Хочется вообще понимать, что ждут на том или ином конкурсе от работ. А то собирается совершенно невообразимая какофония работ, которые непонятно как будут сравнивать вообще»*

Профилирование, обзор

- *«Мне у абсолютно всех конкурсов не хватает обзора ВСЕХ участников. Чтобы было видно срез. К примеру, можно посмотреть работы победителей Гохрана, а посмотреть из чего выбирали – нет»*
- «По аналогии со спортом: мы же видим всех участников забега, даже тех, кто пришел последним»
- *«Мало сведений о прошлых победителях, найти это все в архивах, оценить, какой аспект ценят именно здесь — очень объемная работа»*

Профилирование: жюри

- *«Жюри - это частное дело организаторов. Выбор жюри определяет позиционирование выставки. Действительно необходимо изучить его состав, чтоб понимать, в кассу работа или нет»*

Мнения: номинации

- *«Понимание номинаций, что они в себя включают и осмысленное деление на номинации. Если молодым и начинающим все интересно и хорошо, то каша в номинациях и последующее судейство с результатом зачастую отталкивает более опытных участников, что дает конечный фон выставке более слабый»*
- *«Сделать номинации более «чистыми». Посвященными конкретному материалу и чтобы он солировал. Или виду украшений. Соревноваться только среди колец, только среди коле»*
- *«У нас не так много участников работающих в определенных темах. Но немного разрядить номинации необходимо. Например 3д и руки. Неэтично судить эти направления одной номинацией, если это мастерство исполнения»*
- *«Отдельно поток для заводов и корпораций/отдельно ИП я бы еще ввела. Несопоставимы мощности завода Костромы с тем, что произведет мастер ИП одиночка»*
- *«Сильно меньше, чем лично мне хотелось бы, у нас конкурсов, на которые можно подать не готовую вещь или ее фотографию, а именно эскиз. Хотя, казалось бы, какая проблема включить такую номинацию»*

Идея vs. исполнение

- *«Раньше боролись за право идеи, имея ремесло, сейчас пустили под откос ремесло во имя идеи»*
- *«У нас особо негде учиться качественному ювелирному дизайну. Половина молодых ювелиров самоучки»*

Мнения: призы

- *«Более толковых призов и сделать их нематериальными. Выкуп в фонд музея - шикарно и нужно. Но как приз «сделать проект совместно с участником жюри» я бы тоже оценила. Поможет молодым войти на высокий уровень и влиться в тусовку. Хотя понимаю, что признанные мастера могут быть не заинтересованы делить мастерскую и свое бесплатное время с кем-то ноунеймом. Но я бы ради такого приза приложила усилия к участию, например. Совместная работа с Ильгизом - разве не шикарно?»*

Мнения: контакт с авторами

- «Написали «принято в работу» и больше ни разу не связались»
«Получила приз зрительских симпатий, о чем узнала случайно - никто ничего не сообщил»
- *«Очень ценно когда связываются и приглашают лично (заблаговременно), «ведут», понимают специфику работы с художниками»*

Оргкомитеты

- Выставки наслаиваются!
- *Четкая организация по срокам. Адекватные сроки на создание изделий*
- Сильное жюри, четко направленное на тему конкурса
- *Освещение (хотя бы частичное) участников, не прошедших в финал. Видеть срез коллег*
- Хочется более широкий спектр информации по стране, чтобы свежая кровь шла активно на выставки
- *Каталог, сайт конкурса с историей участников*

ЭКСПОЗИЦИЯ

- Нормальные витрины и свет
- *Убрать нижние полки из витрин вообще, это неуважение к авторам*
- Группировка по стилю работ (не смешивать традиционное и альтернативное)

Подача работ на сайте / в соцсетях

- *«Не всем удастся увидеть оригиналы вживую. Сейчас возможности в визуализации просто фантастические, почему подача материала выглядит так, как будто сделана в прошлом веке?»*
- Фотосъемка в едином стиле организатором или четкие требования к фото

«Путь клиента»

Сделать изделие на конкурс это накладно затратно и сложно. Выбор должен быть осознанным!

Что оценить перед тем, как принять решение об участии в конкурсе?

- Статус конкурса и доверие к организатору
- Наличие темы и реалистичные сроки подготовки
- Тайминг и проверка на наложений с другими событиями
- Понятные требования к заявителям и описание процесса
- Состав жюри в привязке к теме и номинациям
- Понятные критерии оценки работ. Что будет важно для жюри?
- Возможность увидеть итоги прошлых конкурсов, изучить работы участников
- Качество визуала
- Работа оргкомитета (промо, коммуникация, помощь)
- Что даст участие, как использовать. Материальное и нематериальное