УДК 746:671.1

Новітнє ювелірне мистецтво – бісерні прикраси з використанням натуральних каменів від Вaronessainred

Modern jewelry - beaded jewelry using natural stones from

Baronessainred

Триколенко Софія

Trykolenko Sofia

Анотація:

В статті розглядається один з напрямків сучасного ювелірного мистецтва – виготовлення бісерних прикрас із застосуванням натурального каміння. На прикладах виробів української майстрині, яка працює під псевдонімом Вaronessainred, ми розглядаємо різні прийоми використання каменів при створенні бісерних прикрас. Проводиться аналіз принципів виготовлення оправ з бісеру та металу, подальшої роботи над виробами – плетення джгутів, основ, створення горжетів, та ін..

Ключові слова: прикраси з бісеру, каміння, плетення, кулони, джгути, сучасне ювелірне мистецтво.

Аннотация:

В статье рассматривается одно из направлений современного ювелирного искусства - изготовление бисерных украшений с применением натурального камня. На примерах изделий украинской художницы, работающей под псевдонимом Вaronessainred, мы рассматриваем различные приемы использования камней при создании бисерных украшений. Проводится анализ принципов изготовления оправ из бисера и металла, дальнейшей работы над изделиями - плетение жгутов, основ, создание горжетов, и др..

Ключевые слова: украшения из бисера, камни, плетение, кулоны, жгуты, современное ювелирное искусство.

Summary:

In the article one of the areas of contemporary jewelry art - making beaded jewelry using natural stones. The examples of products Ukrainian masters, who works under the pseudonym Вaronessainred, we consider various techniques of stones when creating beaded jewelry. The analysis of the principles of making beaded frames and metal, further work on products - weaving harnesses, bases, creating gorgets, etc..

Keywords: jewelry with beads, stones, weaving, pendants, harnesses, modern jewelry.

Сучасне ювелірне мистецтво має безліч напрямків, художники застосовують як тисячолітні прийоми обробки та оправлення каміння, так і більш нові. Протягом своєї еволюції значно розширився також арсенал принципів композиційного розміщення: централізація єдиного основного елемента; окремі рівнозначні за масштабами, кольоровим та тональним насиченням складові; багато дрібних деталей, та ін.. Характерною рисою мистецтва створення прикрас ХХІ ст. стало поєднання в межах одного виробу різноманітних технік, прийомів та матеріалів. Колекції знаменитих світових ювелірних брендів демонструють використання коштовного, напівкоштовного каміння в поєднанні з найрізноманітнішими матеріалами оправ. Самостійні майстри звертаються як до коштовних, так і звичайних побутових матеріалів. На початку ХХІ ст. надзвичайної популярності набуло виготовлення прикрас з бісеру. Це пов’язано, насамперед, з широким виробництвом та доступність необхідних матеріалів та фурнітури, які наявні в більшості країн світу. В Україні звернення до бісеру продиктоване ще й столітніми традиціями застосування цього унікального матеріалу. Його надзвичайна пластичність дає можливість виготовити будь-які форми, прикраса може мати будь-які розміри. Часто бісерні прикраси виготовляють із додаванням металевих елементів, скляних кабошонів та деталей з натурального каміння. Саме такі синтетичні поєднання користуються найбільшим попитом серед майстрів та поціновувачів ювелірного мистецтва.

Ми пропонуємо розглянути творчість української майстрині, в роботах якої лінії бісеру переплелися з каменями та металевими деталями. Ця художниця використовує псевдонім Вaronessainred, розшифровуючи його, як історичний титул представників своєї родини та захоплення червоним кольором. Вона працює з бісером та металевою проволокою, створюючи з них унікальні прикраси. Для її виробів характерна монументальність сприйняття, увага до змістовного насичення прикрас. Художниця створює складні колористичні гамми, що якнайповніше розкривають її задум та демонструють неповторність залучених мінералів. В деяких виробах камені та інші елементи являють собою композиційний центр, конденсуючи довкола себе деталі з проволоки і бісеру, в деяких стають допоміжними декоративними фрагментами, необхідними для доповнення загальної композиції. В обох випадках варто відзначити увагу до їх подачі: камені й інші мінерали набувають особливого звучання, вони перестають бути пасивним матеріалом і стають довершеним витвором мистецтва.

Розпочнемо докладніший огляд прикрас з робіт, у яких камені являють собою основний композиційний центр. Зокрема, кольє «Нічний ліс» (2015 р.) виготовлене з міді, центральний кулон – гладкий чорний агат овальної форми, довкола хаотично розкидані невеликі жовті кварци (Рис. 1). Мідні елементи виготовлені в техніці чеканки (основа кольє) та кручення з дроту wire wrap (оправа центрального кулона). Червонуватий колір міді утворює живий контраст з прохолодним чорним кольором кулона, підкреслюючи таким чином його геометрично правильну форму. Основу по периметру обплетено чорним бісером, який композиційно підтримує тон кулона. Задум кольє був навіяний спогляданням контрасту кори й стовбура дерева – інтенсивний чорний колір мокрої кори та червонувато-золотистий зріз в променях сонця морозного ранку зумовив появу початкового ескізу. Протягом роботи задум було частково вдосконалено, і кінцевий результат представляє собою чудовий зразок художнього мислення в умовах, визначених матеріалом.

Наступне обране нами для дослідження кольє так само містить масштабний центральний кулон з чорного агату, основа та декоративні елементи виготовлені з сірого бісеру і стеклярусу (Рис. 2). Виріб доповнено численними дрібними деталями з гематиту, який, будучи тонально світлішим за агат, не привертає до себе надмірної уваги; проте, завдяки м’яким переливам видовжених декоративних підвісок, створює ефект додаткового блиску. Кольє отримало назву «Дамська кольчуга» (2010 р.), оскільки його колір та стиль плетіння нагадує стилізований кольчужний обладунок. За словами автора, на створення цієї прикраси її надихнули старовинні обладунки, побачені в експозиції Львівського музею-арсеналу. Поява чорного агату посередині зумовлена бажанням виділити потужний композиційний центр, а гематитові деталі нагадують масштабні металеві закльопки на захисних обладунках. Основа кольє – широка, воно повністю закриває шию. Це також зумовлене стилізацією під захисне горже [1, С. 6].

Наступний виріб представляє собою симетричний кулон, закріплений на ускладненому вигнутими лініями квадратному бісерному джгуті (Рис. 3). Він називається «Вечірній луг» (2015 р.), основним композиційним центром є капле видний гематитовий кабошон, в якому на сірому блискучому тлі проходять криваво-червоні прожилки. Оправа в даному випадку виступає рівнозначним за масштабом та візуальною насиченістю елементом з центральним каменем. На мідних проволоках різної товщини, з яких виготовлена оправа, в деяких місцях закріплені різномасштабні гематитові намистини та декоративні мідні деталі. В цьому виробі до металу було застосоване чорніння – у глибинах плетіння темне, це додатково підкреслює яскравість освітлених частин. Вигнуті загострені лінії оправи візуально знаходять продовження у змієподібних згинах джгута, доповненого ажурними мідними намистинами. Задум цього виробу сформувався саме довкола форми кабошона – округла знизу й загострена згори, вона спонукала художницю до пошуку відповідної форми оправи. В процесі роботи виникла ідея поєднати силуетні лінії диких лугових тюльпанів – так виникла потрійна структура: бутон, напіврозкрита квітка, повністю розкрита квітка.

Аналогічний принцип композиційного рішення застосований при створенні кольє «Молочний шоколад» (2015 р.). Середина виробу – витончений кулон з напівпрозорого білого кварцу у крученій мідній оправі (Рис. 4). В цьому виробі поєднуються дві кольорові гамми – коричнева та біла. Лінії оправи візуально продовжуються в коричневі об’ємні джгути, які, переплітаючись з білими й низками напівпрозорого білого намиста, створюють ефект єдиного широкого джгута. Знизу кулон доповнений ажурною підвіскою у формі кельтського вузла. Назва говорить сама за себе: мисткиня старається візуалізувати у вигляді прикрас не лише побачені колись об’єкти чи стани природи, а і певні фізичні відчуття – смак, запах, дотик та ін.. Так виникла ідея серії прикрас, присвячених солодощам, до якої і належить «Молочний шоколад».

Кулон «Мідна квітка» (2015 р.) виготовлений з трикутного шматочка блакитного мармуру, оправленого в мідь (Рис. 5). Об’ємний круглий джгут із зеленувато-бірюзового бісеру візуально продовжує лінію каменю завдяки своїй кольоровій ідентичності. Оправа асиметрична, вона зроблена з мідного дроту різної товщини в техніці кручення, доповнена кількома кварцовими намистинами різних відтінків. Художній задум був навіяний казками П. Бажова про Хазяйку Мідної гори.

Цікаве творче рішення демонструє кольє «Кармен» (2008 р.), центральним кулоном якого є велика заокруглено-трикутна біла яшма (Рис. 6). Колорит оправи та основи витриманий в чорно-червоній гаммі з поодинокими білими вкрапленнями. Майстриня прагнула передати складний ритм руху численних оборок традиційної іспанської спідниці – основа поєднує бісер, рубку та стеклярус різних розмірів. Низки мають різну довжину, формуючи таким чином каскад. Під кулоном додаткове нашарування підвісок, скріплених між собою. Вони утворюють своєрідне фактурне полотно, контрастуючи з гладкою поверхнею каменю.

Часто в творчості мисткині камені виступають центральними, але не домінуючими елементами. Їм відводиться роль конденсуючих увагу деталей в композиції з масштабніших бісерних сегментів. Розглянемо приклади таких прикрас.

В кольє «Храм червоного дракона» (2011 р.) круглий чорний агат розміщений посередині (Рис. 7). Він, хоч і має порівняно невеликий розмір, концентрує на собі увагу. З двох боків його симетрично оточують видовжені вишиті сегменти із зображеннями драконів на рожево-червоному тлі. Вся композиція нагадує силует фризу китайського храму, структура якого і стала взірцем для мисткині під час роботи.

В наступному кольє, що отримало назву «Таємниці Всесвіту» (2007 р.) камені розміщені в крупніших оправах з бісеру (Рис. 8). Чорно-білі кварци невеликого розміру оплетені бісером й «вбудовані» у складну композицію із симетрично розміщених об’ємних джгутів та округлих «хвиль» з бісеру та стеклярусу. Ідея виготовлення даної прикраси завдячує своєю появою захопленню художниці астрономією і вивченням міфології зоряного неба. Чорні, фіолетові кольори бісеру та стеклярусу підкреслюють яскравість білих вкраплень, мов нічне небесне тло – зорі.

На відміну від попередніх прикладів, наступні прикраси демонструють вміння майстрині використовувати камені для додаткового фрагментального оформлення прикрас. Поєднання дрібних за розмірами каменів з масштабнішими бісерними елементами утворює унікальні композиції, весь комплекс яких відповідає єдиному задуму.

Кольє «Водорості» (2012) складається з численних сегментів, які, поєднуючись між собою, конденсуються довкола кількох порівняно невеликих композиційних центрів – перламутрових мушель, оплетених по периметру бісером (Рис. 9). Окрім перламутру, в кольє присутні перлини та різномасштабні прозорі гірські кришталики, які нагадують бризки води на тлі морської рослинності. Задум виник, коли художниця розглядала морські водорості: частково під кришталево-чистою водою, частково на поверхні, насичені зелені листочки переливалися на сонці, немов маленькі зелені рибинки. Різноманітні за відтінками і тональністю, вони практично заворожили майстриню, спонукали втілити цей природній «натюрморт» у вигляді прикраси.

Варто окремо розглянути прикраси, у яких камені використовуються в якості дрібних деталей, що доповнюють структуру основи, джгута або оправи центрального кулона. Зокрема, нашу увагу привернуло кольє «Модерн» (2014 р.), джгут якого поєднує бісер, рубку та дрібні аметисти (Рис. 10). Кулон – камея, оправлена в плетіння з бісеру, дрібних аметистів та жовтих кварців. Особливість цієї прикраси полягає в акцентуванні уваги на зображенні камеї – тендітній конвалії, яку гармонійно відтіняє фіолетовий колір аметисту.

Аналогічно до попереднього, у кольє «Гірський ліс» (2010 р.) дрібні камені доповнюють основу з бісеру, не привертаючи до себе увагу в якості конденсуючих елементів (Рис. 11). Центральний кулон – прикраса зі скляним кабошоном в оправі з нержавіючої сталі, виготовлена польським майстром. Художниця створила до неї основу, яка відповідає їй за колористичною гаммою. Її прикрашає безліч дрібних коричнюватих сердоліків та зелених хризопразів, що поєднанні з бісером утворюють фактуру, подібну до дрібної рослинності. Відповідно до творчого задуму, кольє втілює образ карпатського лісу.

Розглянуті нами прикраси дають можливість визначити основні принципи застосування напівкоштовного та декоративного каміння в прикрасах без використання коштовних металів. Ми звернулися до теми виготовлення прикрас з дроту й бісеру, оскільки вона стає актуальною для дослідження сучасного декоративно-ужиткового мистецтва. Завдяки доступності матеріалів ці техніки привертають все більше охочих, постійна практика призводить до набуття професійних навиків та, як наслідок, високого художнього рівня. Багато майстрів поєднують в своїх виробах натуральне і штучне каміння, часто саме форма, структура й забарвлення каменю визначають зовнішній вигляд майбутньої прикраси. На прикладах робіт Baronessainred ми ознайомилися з різноманітними художніми рішеннями, у яких каменям відводиться центральна, додатково-декоративна та оздоблювальна функції. Досліджені вироби втілюють авторське бачення різних природних та синтетичних матеріалів, завдяки чому виникають унікальні ювелірні форми.

Триколенко Софія Тарасівна, старший викладач, Національний авіаційний університет, проспект Комарова 1., тел. 067 865 34 12, baronessainred@yandex.ua

Trykolenko Sofia , Senior Lecturer, National Aviation University, Komarova Prospect 1 , tel. 067 865 34 12, baronessainred@yandex.ua

Література:

1. Триколенко С. Т. Сталева пісня Ісмени / С. Триколенко // Мистецькі грані, №2 (61) 2015, С. 6 – 7