Триколенко С. Т.

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Кафедри основ архітектури та дизайну

Національного авіаційного університету

Природні форми мінералів у сучасному ювелірному мистецтві

Досліджуючи творчі проблеми розвитку мистецтво в сучасних умовах, хочеться зосередити увагу на особливостях розвитку сучасного ювелірного мистецтва. Нині майстри мають у своєму арсеналі величезну матеріально-технічну базу, собівартість матеріалів коливається від кількох центів до сотень тисяч доларів. Чимало ювелірів працюють із напівкоштовним і виробним камінням, проте, завдяки художній майстерності створюють з ними неповторні прикраси, унікальність яких формує значно вищу вартість, аніж однотипних фабричних коштовностей із однаково ограненими діамантами. В даному випадку набуває актуальності протиставлення «авторське – масове», яке поступово але впевнено витісняє «коштовне – виробне». Зокрема, хочу акцентувати увагу на особливостях новітніх тенденцій використання напівкоштовних матеріалів. На початку ХХ століття в світі набуло популярності використання природних форм мінералів, що самі по собі є досконалим шедевром природи. Протягом століть краса натуральних форм, структур і фактури каменів нівелювалася, їх піддавали потужним огранкам, що цілком знищували їхню індивідуальність. Нерівні барочні перлини вважалися другосортними, хоча їхні унікальні поверхні іноді нагадували дрібну скульптурну пластику. Шаблонні стандарти і нині популярні у великих ювелірних компаніях, натомість самостійні художники-ювеліри все частіше звертаються до природних форм. Принцип роботи над концепцією майбутнього виробу поділяється на два типи: створення ескізу та підбір до нього необхідних матеріалів, або навпаки – підбір основних матеріалів й розробка на їх основі ескізу. Другий принцип дає можливість якнайкраще передати красу мінералу, доповнюючи його деталями з металів або іншими мінералами.

Хочеться навести приклади виробів молодого українського ювеліра Андрія Комарова, який часто працює із необробленими мінералами. Він обирає основний мінерал, до якого потім підбирає решту матеріалів. Довкола центральної частини формується вся композиція: відповідно до колориту й форми майстер розробляє структуру оправи, яка підкреслює переваги силуету вставок та має відповідний малюнок.

Наприклад, серія перснів «Морське диво» з барочними перлинами у срібних оправах розкриває красу химерних перлин, їхні дивакуваті силуети й колористичне забарвлення. Шар перламутру розміщений поверхнею нерівномірно, завдяки чому нагадує муарову стрічку. Оправи стилізовані під самородки срібла: їхня фактура підкреслено груба, де-не-де вкрита чорнінням. Центральні вставки утримують невеликі дужки, які не заважають сприйняттю перлин. Частина перснів має невеликі детальні вкраплення у вигляді дрібних кристалів гранату, турмаліну. Зовнішній вигляд перснів візуально асоціюється із таємничою морською істотою, яка причаїлася у водоростях. Таким чином, серія повністю виправдовує свою назву.

Одним із улюблених матеріалів Андрія Комарова є азурит, який стає основою багатьох прикрас. Азуритові сережки «Глибини космосу» демонструють красу природного відтворення космічних пейзажів у внутрішніх частинах кристала. Гемологічні шедеври, які в умілих руках майстра набули ювелірного завершення, вдало доповнені срібними оправами, які де-не-де вкриті позолотою. Лінії оправ нагадують завихрення космічних туманностей, або ж застиглі в безмежних глибинах Всесвіту сліди вибухів наднових зірок [1, с. 46-47]. Серія перснів із азуритами оформлені за аналогічним принципом – оправи мінімізовані, вся увага акцентується на кольорово-насичених крупних вставках. Азуритовий кулон в срібній оправі має дещо іншу художню концепцію: центральна вставка закріплена у масштабній ажурній оправі, яка доповнює силует каменю. Тонкі лінії оправи роблять її легкою, повітряною – вона немов хмара космічного пилу огортає азуритові вставку. Втім, його візуальний образ можна трактувати, і як квітку; флористичний мотив та, зокрема, образ кам’яної квітки став одним із найпоширеніших мотивів у ювелірному мистецтві.

Особливої уваги заслуговують вироби, що комбінують геологічні мінерали із елементами зоологічного походження. Наприклад, слід розглянути кулони Андрія Комарова, у яких основним елементом є зуб акули, що доповнюється невеликими мінералами. Зокрема, амулет із зубом акули оформлений масштабною срібною оправою, яка не лише утримує основну вставку, а й естетично узагальнює композицію. В середині верхньої площини оправи закріплений невеликий насичено-оранжевий бурштин, що попри свої пропорційно невеликі розміри відразу ж привертає увагу. Автор синтетично поєднав мінерал рослинного походження, зоологічний матеріал і метал, створивши таким чином цілісну природну гармонію.

Унікальна фактура піриту стала основою гарнітуру «Незвичне золото», що складається з персня та пари сережок. Історично пірит рідко використовувався для ювелірних виробів – його затаврували «фальшивим золотом» та «золотом дурнів». Ще з часів колонізації Америки іспанцями та каліфорнійської Золотої лихоманки 1849 року видобуток піриту замість золота увійшов у прислів’я. Його використання обмежилось побутово-виробничими потребами і в якості сировинної бази. Незаслужена зневага до візуально красивого, хоч і досить поширеного порівняно із золотом, мінералу, почала відступати наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, коли майстри-ювеліри звернули увагу на його складну кристалічну структуру. Фактура, подібна до срібного самородка, знайшла ювелірне втілення у вигляді краплевидних вставок, які утримують максимально прості, гладкі срібні оправи. Ніщо не відволікає глядача від сприйняття основних елементів, які самі собою є взірцями художньої майстерності природи.

Розглянувши вироби Андрія Комарова, можна стверджувати, що на сучасному етапі розвитку ювелірне мистецтво розділилося на дві основні течії – одиничні авторські вироби й масове виробництво однотипних прикрас. Авторські концепції все частіше базується на особливостях природних форм мінералів. Основним завданням художників-ювелірів є пошук гармонійних форм оправ, які б відповідали структурі вставки; та підбір візуально-змістовної композиції, що якнайкраще підкреслить красу натуральної форми обраних мінералів. Важливим питанням сьогоднішнього мистецтвознавства стало дослідження творчості окремих митців, яка формулює загальну картину розвитку мистецтва у сучасних умовах.

Література:

1. Триколенко С. Т. Краса природних форм мінералів у ювелірних виробах Андрія Комарова / Софія Тарасівна Триколенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» 23-24 листопада 2017 року, Київ, Україна / Софія Тарасівна Триколенко. – Київ: Державний гемологічний центр України, 2017. – С. 46–49.