УДК 739.2

Використання мінералів природних форм в ювелірних виробах Андрія Комарова

Using natural forms of minerals in jewelry Andrey Komarov

Триколенко Софія

Trykolenko Sofia

Анотація:

В статті розглядаються ювелірні вироби Андрія Комарова, у яких використовуються мінерали природної форми. Звернення до необробленого каміння в ювелірних прикрасах набуло поширення серед самостійних майстрів-ювелірів початку ХХІ ст.. Досліджуючи прикраси, створені митцем, ми визначаємо основні прийоми, застосовувані для виготовлення виробів.

Ключові слова: ювелірні вироби, каміння, срібло, філігрань, прикраси, Андрій Комаров.

Аннотация:

В статье рассматриваются ювелирные изделия Андрея Комарова, в которых используются минералы природной формы. Обращение к необработаннім камням в ювелирных украшениях получило распространение среди самостоятельных мастеров-ювелиров начала ХХІ ст.. Исследуя украшения, созданные художником, мы определяем основные приемы, применяемые для изготовления изделий.

Ключевые слова: ювелирные изделия, камни, серебро, филигрань, украшения, Андрей Комаров.

Summary:

The article deals with jewelry Andrey Komarov that use natural minerals form. Appeal to the rough stones in jewelry has spread among independent craftsmen jewelers XXI century.. Exploring jewelry created by the artist, we define the basic techniques used to manufacture products.

Keywords: jewelry, stones, silver filigree ornaments, Andrey Komarov.

Сучасне ювелірне мистецтво має безліч напрямків, спрямованих на різні аудиторії. Епатування глядача набуває все більшої актуальності на тлі високої конкуренції, постійно з’являються нові прийоми й техніки [4, С. 6]. Зокрема, звернення майстрів-ювелірів до необроблених, природних форм каменів набуває надзвичайного поширення з початку ХХІ ст.. Це пов’язане, насамперед, з увагою до екологічних проблем та пошуком гармонії між природою і технічним прогресом. Ювелірні вироби Андрія Комарова розкривають унікальність кожного окремого каменю: художні рішення демонструють вміння майстра підкреслити форму каменю завдяки характерним лініям металу. В багатьох ювелірних творах метал виступає пасивним тлом – виконує лише практичні функції оправи та кріплення. Проте у виробах Андрія металеві основи втілюють також потужну декоративно-композиційну функцію. Найчастіше майстер застосовує техніку філіграні, активно використовує прийоми чорніння й полірування, які в поєднанні з камінням утворюють цілісне композиційне рішення. В даному випадку роботу ювеліра можна порівняти з музикою: звуки природи, доповнені грою на класичних або етнічних інструментах, стають довершеними творами мистецтва. Так само тонкі лінії металу формують витончені, деталізовані оправи, в яких камені набувають особливого, досконалого «звучання».

Варто докладно розглянути кілька творів митця, у яких використана природна форма каміння, обробка відсутня зовсім або мінімізована. До таких належить перстень «Кавунова мрія», створений восени 2015 р.. Художній задум був навіяний враженням від стиглої скибки кавуна та кольором обраного каменю – турмаліну (Рис.1). Колористична гамма виробу золотисто-рожева, за винятком срібної оправи. Вона нагадує розтяжку скибки кавуна від соковитої рожевої серединки до золотисто-зеленої кори. Слід зазначити, що величезну увагу Андрій приділяє саме колориту майбутнього виробу – в більшості своїх робіт він комбінує матеріали за принципом гармонійного поєднання кольорів. Повертаючись до «Кавунової мрії», ми відзначаємо особливість композиційного розміщення: камінь встановлено вертикально відносно кільця, з боків його підтримують ажурні срібні елементи оправи, що імітують бадилля та листя. В такому вигляді він ще сильніше нагадує скибку щойно зрізаного кавуна, яку тримають в руці. Тонкі лінії срібної проволоки прозоро охоплюють вставку, практично не привертаючи до себе уваги, проте їх форми доповнюють загальне образне рішення. Андрій приділяє велику увагу сакральним властивостям мінералів, завжди досліджує їхній можливий вплив на здоров’я й настрій власників. Зокрема, в астрології турмалін вважається провідником енергій Венери та Плутона, найкраще підходить для знаку Скорпіона. Цілющі властивості турмаліну визнані офіційною медициною, зокрема, використовуються для лікування хвороб шлунку і кишечника [1, С. 75].

Комплект з кристалами вісмуту «Хамелеон» (2015 р.) демонструє поєднання складних геометричних форм кристалів з витонченими ниткоподібними срібними дротами (Рис. 2). Він складається з каблучки та двох сережок. Кристали зберігають свою унікальну природну форму, під яку адаптовані лінії оправ. Цей комплект нагадує унікальний синтез архітектурних конструкцій та природних форм – срібні лінії немов паростки плюща обвивають кристали, які, в свою чергу, нагадують архітектурні конструкції. Для каблучки використано спеціальну пластину, на якій закріплений кристал; а у сережках кристали просто оплетені дротом, який підтримує ступінчаті структурні виступи каменів. Автор використав техніку філігрань, зачорнив й частково відполірував оправу. Таким чином і срібний дріт, і кристали фактично зведені до єдиної колористичної гамми. В даному випадку оправа виступає повноцінним елементом декору, не поступаючись центральним вставкам. Унікальне забарвлення вісмуту і обробка оправи формує цілісну художню композицію, яка, переливаючись в променях освітлення, повністю виправдовує свою назву. На прикладі цього виробу ми можемо простежити взаємопроникнення мистецтва та інженерії: бачиться елемент архітектурності, навіть своєрідна ілюстрація розвитку архітектурних прийомів [2, С. 233].

Наступний виріб, який варто розглянути – підвіска «Маятник» (2015 р.), з центральною вставкою із гірського кришталю, виконаний в техніці філігрань (Рис.3). Унікальна форма кристалу нагадує зимову сосульку, це підкреслює загальна структура виробу. Тонка срібна стрічка, доповнена вигнутими витими срібними дротиками, повторює форми основи кристалу. Таким чином він міцно тримається в оправі, і залишається відкритим для споглядання з усіх боків. Сама структура вставки передбачає маятникоподібну форму, що пояснює задану автором назву. Відповідно до езотеричного трактування властивостей гірського кришталю, він вважається каменем ясновидців, з якого виготовляли магічні амулети, кулі [1, С. 88]. Тому образ маятника, представлений ювеліром, якнайкраще відповідає сакральному змісту матеріалу.

Гарнітур з африканського малахіту в срібних оправах (2015 р.), який складається з кулона та сережок, демонструє поєднання унікальної природної форми каменів із мініатюрними срібними оправами, що підтримують вставки з країв, фактично не впливаючи на зовнішній вигляд прикраси (Рис. 4). В усіх прикрасах комплекту зберігається складна структура мінералів, яка розкриває унікальний колорит малахіту. Необхідно зазначити, що кольорова гамма обраних каменів утворює потужний контраст із світлими срібними дужками оправи. В даному випадку складна, подібна до опалого листя фактура поверхні вставок відтіняє світлі, блискучі лінії оправи. Малахіт має потужну езотерично-сакральну історію. Зокрема, він згадується в міфологічних традиціях Древнього Єгипту, Шумеру, Греції та Риму. Великі родовища малахіту знаходяться на Уралі, а місцеві численні міфи й легенди знайшли відображення в казках П. Бажова. Основною езотеричною рисою малахіту вважається концентрація уваги оточуючих на персоні свого власника, а комплект з сережок та кулона покликаний зосередити увагу на обличчі дами, яка їх носить. Природна форма каменів має підкреслити природну красу обличчя.

Унікальний мінерал – пірит, який порівняно нещодавно (в другій половині ХХ ст.) почав використовуватися ювелірами, знаходить застосування у виробах Андрія Комарова. Розглянемо комплект з піритової щітки в срібній оправі (2015 р.), що складається з каблучки та підвіски (Рис. 5). Вставки зберігають природну порошкоподібну фактуру з лицьової сторони, периметри та внутрішній бік відшліфовані. Природа піриту досить своєрідна – завдяки своїй структурі та забарвленню під час золотої лихоманки він отримав назву «золото дурнів». Наявність металевого блиску і дрібної крихти робить вставки подібними до золотих самородків. В контексті цих виробів можна стверджувати, що стрижень мистецтва сучасних митців залишається незмінним з часів палеоліту – природа, виразна й сильна. Проте змінилися, так би мовити, частини змістовного наповнення. Сучасний світ заглиблений у величезний масив інформації, тому підхід до роботи – комплексний. Сучасний митець спирається на знання, передусім, художньої грамоти й історії мистецтва, та, в даному разі, природничих наук [3, С. 238]. В цьому комплекті поєднано елементи природної, необробленої фактури з гладкими, відшліфованими поверхнями країв. Оправа виглядає досить специфічно – численні дрібні дротові елементи затискають камінь з усіх боків. Вони нагадують дрібні кручені паростки дикого винограду. Таким чином образно-художнє рішення втілює ювелірне трактування рослинного світу, що пробивається крізь кам’яні брили.

Аналогічно оформлений перстень з кварцевої друзи в срібній оправі (2015 р.), який так само втілює поєднання геометричної структури безліччі дрібних кристаликів (Рис. 6). Білий колір кварцу в оточенні світло-сірих елементів оправи демонструє вміння майстра на найменших кольорових нюансах побудувати цікаву, візуально довершену композицію. Такий же принцип обробки застосований і в кулоні з аметистової друзи в срібній оправі (2015 р.). Проте в ньому інше колористичне рішення – на темному фоні вставки яскраво виділяються світлі фрагменти оправи (Рис. 7).

Підвіска з родохрозіту, оправленого в срібну дротову оправу, виконану в техніці філігрань (2015 р.), являє собою цікавий приклад оформлення невеликого каменю неправильної форми з заокругленими краями (Рис. 8). Рожевий колір каменю з білими прожилками контрастно відтіняє яскраві світлі джгутики проволоки, які з одного боку формують порівняно масштабну оправу, а з іншого – практично непомітно підтримують вставку. Така асиметрична оправа доповнює композицію прикраси – камінь здається бутоном строкатої квітки, яка от-от розквітне. Срібні волокна підтримують бутон, немов квітколоже, доповнене листками. Про колорит виробу можна сказати, що в живописі таку різницю матеріалів та фактур можна порівняти з технологією нанесення фарби [2, С. 234].

Цікавий приклад оформлення зрізу каменю являє собою підвіска «Завіса» (2015 р.) – вона виконана з агату, оправленого в срібло (Рис. 9). Характерне для цього типу прикрас полірування зовнішньої та внутрішньої сторони зробило камінь напівпрозорим. Периметр залишається необробленим, його унікальна природна форма спонукає художника до пошуку специфічної структури оправи. В цій підвісці особливістю художнього рішення є насиченість структурними елементами внутрішньої сторони оправи, в той же час зовнішня обмежена лише кількома витими зажимами, які за формою та структурою нагадують листочки плюща. Напівпрозора площина каменю частково приховує лінії срібла, частково просвічується, утворюючи таким чином тіньовий силуетний малюнок.

На прикладах робіт Андрія Комарова можна визначити основні принципи виготовлення ювелірних прикрас з необроблених, або частково оброблених каменів. Завдяки збереженню природної форми вставки, кожен виріб майстра набуває статусу унікального, неповторного шедевру, який зачаровує погляд. Виготовлення прикрас в техніці філігрань із використанням необробленого каміння стає досить популярним, і можна відзначити, що майстри-ювеліри, які звертаються до таких художніх прийомів, залучають до своєї роботи широкий діапазон матеріалів. На нашу думку, саме в роботі з напівкоштовним та виробними каменями найбільше проявляється творча індивідуальність художників: вони мають знайти форму, структуру і колорит оправи, які б якнайкраще підкреслювали природну красу каміння.

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. П. П. Глоба. Астроминерология / П. П. Глоба // К.: Логос, 2003. – 247 с.
2. Триколенко О. В., Триколенко С. Т. Ювелірні вироби О. А. Михальянца з форелевим каменем, що експонувалися на виставці «Сучасне ювелірне мистецтва України» / О. В. Триколенко, С. Т. Триколенко // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 12 – 14 листопада 2007 р. – Київ, 2008. – 260 с.
3. Триколенко О. В., Триколенко С. Т. Перстень «Вепр» С. М. Сєрова / О. В. Триколенко, С. Т. Триколенко // Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки». 9 – 11 листопада 2009 р. – Київ, 2010. – 271 с.
4. Триколенко С. Т. Сталева пісня Ісмени / С. Триколенко // Мистецькі грані, №2 (61) 2015, С. 6 – 7