П.В. СИМАКИНА
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
e-mail: pollysimakina@mail.ru

P.V. SIMAKINA
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute)
e-mail: pollysimakina@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_2_32_40

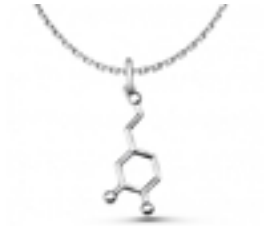
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ФУНКЦИИ В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ

ORIGINAL IDEAS AND FUNCTIONS IN JEWELRY

В статье рассматриваются функции ювелирных украшений на современном этапе, взаимовлияние новых технологий на расширение художественно-образных приемов ювелирных работ отечественных мастеров XXI века. В работе анализируются работы авторского и массового сегмента ювелирного рынка.

The article examines the functions of jewelry at the present stage, the mutual influence of new technologies on the stylistic image of jewelry works by domestic craftsmen of the XXI century. Prospects for the development of the jewelry industry in connection with the expansion of artistic and figurative techniques. The work analyzes the works of the designer and mass segment of the jewelry market.

Ключевые слова: ювелирное искусство, эстетика, новые технологии, художественный образ предмета, стиль, символика, ювелирные изделия.
Keywords: jewelry art, aesthetics, new technologies, artistic image of an object, style, symbolism, jewelry.



Ювелирные изделия не были просто украшениями: они, как правило, выполняли одновременно несколько функций — эстетическую, ритуальную (магическую) и социальную [1, с. 11]. М.С. Кухта в своей статье «Функции ювелирного дизайна и их влияние на процессы формообразования» — Труды Академии технической эстетики и дизайна. — 2014. — № 1. [2] выделяет в современном ювелирном искусстве 4 функции:

— социально-коммуникативную;

— сакрально-культовую;

— знаково-символическую;

— эстетико-художественную.

В процессе исторического развития ювелирного искусства эстетическая функция изделий начинают преобладать над религиозно-магической функцией. В наши дни украшения из драгоценных металлов и ювелирных камней остаются мерилом богатства и высокого положения в обществе, хотя и доступны они гораздо большему количеству людей, чем в древности. Среди российских ювелирных производств к премиальному сегменту относятся, например, фирмы «Сирин», Epic Jewellery и RODIS, с их дорогими, сложными в изготовлении и богато украшенными россыпью драгоценных камней изделиями.

Но многие современные мастерские стремятся сделать свою продукцию демократичной, и здесь на первый план выходит демонстрация не столько финансовой состоятельности владельца, сколько его индивидуальности. В современном ювелирном искусстве цена материалов уходит на второй план, а на первом месте оказываются оригинальность идеи и мастерство ее воплощения, то есть художественная ценность предмета. Ювелирное изделие служит предметом, отражающим образ жизни, склад мышления и ценности своего владельца. В ювелирном дизайне, который ориентирован на индивидуальные потребности, на первый план выходят художественное своеобразие и уникальность изделия.

Тенденция современного ювелирного дела — стремление автора создать эмоциональную связь с потребителем (представить ювелирное изделие как талисман, напоминание о счастливом событии в жизни и т. д.). Пример — серьги «Серотонин» и «Дофамин» бренда «Доктор Воробьев» (Dr. VOROBEV) в форме молекул (рис. 1). Влияние красивых украше-

Рис. 1. Кулон «Дофамин». «Доктор Воробьев» (Dr. VOROBEV), https://drvorobev.ru/catalog/kulony_1/

Рис. 2. Кулон «Пеницилл». «Доктор Воробьев» (Dr. VOROBEV), https://drvorobev.ru/catalog/kulony_1/

Рис. 3. Кольцо «Sapsana», https://sapsana.ru/

ний на настроение подчеркивается слоганом коллекции: «Счастье можно купить». Украшения коллекции «Молекулы» доступны в драгоценных металлах. Среди продукции бренда есть и другие тематические украшения, например, изделия на медицинскую тематику: кулон «Витамин С», кулон «Пеницилл» (рис. 2), кулон «ДНК» и т. д.

Знаково-символическая функция ювелирных изделий реализуется в использовании различных знаков и символов, которые транслируют определенные культурные смыслы. К таким предметам относятся украшения и аксессуары в форме насекомых, ставшие популярны с середины XIX века и в целом наделенные глубокой символикой. Эта тенденция не потеряла актуальности и сегодня. Украшения с изображением скарабея, выполненные учащимися Иркутского национального исследовательского технического университета. Образ скарабея приобрел глубокий символизм в древнем Египте, жители которого, видя, как насекомые перебираются с востока на запад, связывали их с небесным светилом. Являясь предметом поклонения у жителей Древнего Египта, скарабей остается популярным символом в творчестве современных авторов. Пример — кольцо ювелирного бренда Sapsana, широко использующего в своих изделиях балтийский янтарь (рис. 3).

Дизайнерское кольцо из серебра с янтарем редкого зеленого оттенка имеет следующее описание: «Яркий солнечный янтарь как нельзя лучше подходит для создания украшения в виде жука, которого древние

Рис. 4. Кольцо «Скарабей» из коллекции ANIMALS. Ювелирный бренд FJORD, https://fjord.gallery/collection/animals/koltso_skarabey

Рис. 5. Изделия, представленные на ювелирной выставке-ярмарке «Симфония самоцветов», Москва, 2023 г.

египтяне почитали как олицетворение солнца на земле» [3]. Также кольцо со скарабеем есть у российского бренда украшений из серебра и позолоты FJORD (рис. 4). Украшение входит в коллекцию ANIMALS, наряду с кольцом в форме змея, серьгами-ласточками, кольцами в форме кошачьей головы и т. д. А на рисунке 5 — изделия в форме насекомых, представленные на ювелирной выставке-ярмарке «Симфония самоцветов».

Информативность древних культурных сюжетов (мифов) доказывает использование их образов и символов в современных ювелирных изделиях. Пример соотнесения мифических образов с реальным культурным контекстом — «Ожерелье Фрейи» Лады Прокопович, изготовленное в 2015 году (рис. 6).

Неизменной остается эстетико-художественная функция ювелирных изделий, связанная с потребностью человека в чувственном переживании, восхищении красотой предмета. Бурное развитие промышленности в XX веке привело к стремительной смене стилевых течений и направлений, смелому новаторству во всех областях искусства, в том числе ювелирном. Смешение стилей (эклектика) стало чертой современного мира: сегодня формообразование изделие подчиняется уже не идеалам эпохи, а идеям отдельного автора либо конкретного художественного направления. В одном художественном пространстве могут существовать и ретро-украшения, созвучные образами Фаберже, и футуристичные изделия, со строгой геометрией. Современные авторы стремятся к неповтори-

Рис. 6. Колье «Ожерелье Фрейи». Автор — Лада Прокопович. 2015 г. Медь, солнечный камень, кошачий глаз

Рис. 7–8. Серьги и кулон «Веточки». ALEKSEEV JEWELRY, https://alekseevjewelry.com/shop/sergi-vetochki

мости, художественному своеобразию и образной оригинальности своих изделий.

Как отмечают в своей статье «Эстетика функции в проектировании ювелирных изделий» А.С. Матвеева и А.Д. Жирякова, Москва, 2020 г.: «современные дизайнеры ювелирных украшений постоянно сталкиваются с проблемой исчерпаемости образов, которая достигла критического уровня, после которого поиск качественно новых интерпретаций становится крайне сложной задачей» [4, с. 108–111]. Это заставляет авторов пребывать в постоянном поиске для преодоления стагнации, опираться на последние достижения в области дизайна и формообразования, а также в сфере цифрового искусства. Новые функции и технологии ведут к возникновению новых форм и тенденций.

Рис. 9. Подвеска-флешка. Сребро, рубин, флешка, позолота

Идеи для вдохновения современные ювелиры черпают в различных сферах, в том числе, как и мастера прошлого, — в природе. Цветы, листья, компо-

зиции из трав и растений часто становятся элементами ювелирных изделий. Например, семейная мастерская Alekseev Jewelry, находящаяся в Москве, выпускает минималистичные серебряные украшения, стилизованные под молодые весенние веточки, еще лишенные листьев (рис. 7–8). Нередко дизайнеры ориентируются на изделия классиков ювелирного искусства (декоративные пасхальные яйца по мотивам Фаберже фирмы «Сирин»). Другие авторы активно экспериментируют в поиске совершенно новых образов и функций.

Рис. 10, 11. Серебряные кольца из коллекции M1 с вращающимся механизмом, бренд AMARIN Jewelry, https://zveno-store.ru/brand/amarin/collections/

Рис. 12, 13. Кольца «Зима» и «Лето» ювелирного дома RODIS // каталог Ювелирный дом «Родис»

Современный мир характеризуется стремительным развитием технологий, а это предоставляет новые возможности для развития искусства и дизайна. Оригинальная идея нового времени — объединение ювелирных изделий с современными гаджетами. Это, например, кольца с функцией визитных, кредитных и дисконтных карт. Американский дизайнер японского происхождения Хидеаки Мацуи (Matsui Hideaki) изобрел так называемые «информационные» кольца-визитки, позволяющие их обладателям обмениваться персональными данными (телефонные номера, адреса электронной почты и т. д.) при рукопожатии. Кольцо или подвеска могут играть роль USB-накопителей (такие изделия есть у фирм Swarovski, Philips). Создавая подобные предметы, ювелирам важно учитывать удобное выполнение заявленных функций — это задает особые требования

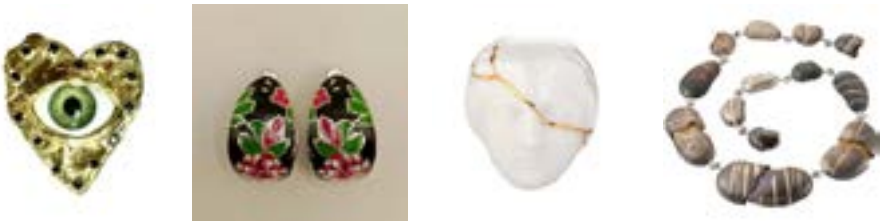


Рис. 14. Кольцо «GREEN EYE». Ювелирный бренд Ulya Hashem, https://zveno-store.ru/koltso-green-eye/

Рис. 15. Серьги «Жостовская роспись». Бренд «Ку&Ку», https://ostrov-sokrovisch.ru/sergi-242832-1-zhostovskaya-rospis-chernika-artikul-242832-1/

Рис. 16. Кольцо Kintsugi (ювелирный бренд ZVENO), https://zveno-store.ru/

Рис. 17. Epic Jewellery. Колье-трансформер «Камни» из золота с бриллиантами и сапфирами, https://epic.jewelry/necklace/stones-gold-transformable-necklace-with-sapphires-and-diamonds

к формообразованию таких изделий. На рисунке 9 изображена подвеска-флешка, при изготовлении которой использовались серебро, позолота и камень рубина.

Эстетику механизмов использует в своих изделиях российский бренд AMARIN Jewelry — например, в серебряных кольцах из коллекции M1 с вращающимися механизмами (рис. 10, 11). Это молодой бренд ювелирных украшений, созданный дизайнером Мариной Анохиной, в целом стремится к поиску оригинальных идей, и даже слоган компании звучит так: «Для тех, кому скучно в обычном ювелирном магазине» [5].

Кольца из коллекции «Времена года» ювелирного дома RODIS также снабжены механизмом, хотя выглядят при этом довольно традиционно и вдохновлены сказочными и природными мотивами. Кольца «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень» представляют собой настоящие сюжетные композиции, снабженные множеством филигранно выполненных деталей. Еще интереснее дизайн этих предметов делает уникальная вращающаяся на 360 градусов конструкция (рис. 12–13).

Оригинальностью идей отличаются ювелирные изделия бренда Ulya Hashem. Дизайнер марки — Уля Хашем, создающая свои коллекции с использованием камней и кристаллов, собранных по всему миру. В результате на свет появляются украшения, напоминающие сокровища, поднятые со дна моря, или же наоборот — артефакты, найденные на какой-то далекой планете. Пример — латунное кольцо замысловатой формы «GREEN EYE» с натуралистичным глазом в центре (рис. 14).

Свой узнаваемый стиль в дизайне ювелирных изделий можно найти и благодаря обращению к народному творчеству. Так, молодой российский бренд «Ку&Ку» (Кострома) соединяет в своих украшениях традиционные мотивы и современный стиль. На рисунке 15 изображены серьги бренда «Жостовская роспись», выполненные в традиционной для этого старинного художественного промысла цветовой гамме.

Другой пример обращения к традициям в поиске необычных дизайнерских решений — кольцо Kintsugi (ювелирный бренд ZVENO) из белого фарфора, расписанное препаратом золота (рис. 16). Коллекция объединяет эстетику античной скульптуры с восточной концепцией кинцуги (искусство восстановления керамических изделий, когда трещины не пытаются замаскировать, оставляя изделие «неидеальным»).

Разнообразить внешний вид и образность своих изделий ювелиры также стремятся использованием оригинальных, не свойственных традиционному ювелирному искусству материалов. Даже престижные ювелирные фирмы начинают включать в свои изделия древесину, сталь, стекло, бисер, полимерную глину. Очень оригинальной является и обратная тенденция — имитация в сложном ювелирном изделии недорогих материалов. Так, в коллекции фирмы Epic Jewellery есть колье-трансформер «Камни» из белого золота с бриллиантами и сапфирами (рис. 17). Сложный механизм-трансформер позволяет носить украшение с полностью закрытым от посторонних глаз содержанием. Производитель так описал концепцию этого необычного изделия: «Иногда внутри обычного на первый взгляд камня прячется драгоценная порода. Шанс найти такой — очень и очень мал» [6].

Таким образом, ювелирное искусство — один из наиболее интенсивно развивающихся сегментов современного арт-рынка. Дизайн ювелирных изделий стремительно меняется, подстраиваясь под актуальные специальные темы и тенденции, отражает ментальные, исторические, эстетические черты общества. Так, по ювелирным изделиям можно проследить, как со временем изменялось отношение человека к природе, или как трансформировались отдельные мифологические сюжеты и образы. Ювелирные изделия, являясь частью близкого к человеку предметного мира, могут многое о нем рассказать — как в личностном плане, так и в социальном. Сложность изготовления и дороговизна изделия свидетельствуют о его положении в обществе, а знаки и символы выражают смысловое пространство личности. Сегодня современное ювелирное дело

активно обогащается новыми художественно-образными приемами, стилистическими и технико-технологическими решениями, оставаясь перспективным объектом для искусствоведческих исследований.

Список литературы:

1. *Прокопович Л.В.* Ювелирное искусство: культурологические аспекты. — Одесса: Астропринт, 2015. — С. 11.

2. *Кухта М.С.* Функции ювелирного дизайна и их влияние на процессы формообразования // Труды Академии технической эстетики и дизайна. — 2014. — № 1. — С. 55–61.

3. Ювелирный бренд Sapsana. Описание кольца-скарабея. — URL: https://sapsana.ru/rings/silver/green-amber-ring-en-2/ (дата обращения: 15.08.2023).

4. *Матвеева А.С., Жирякова А.Д.* Эстетика функции в проектировании ювелирных изделий // Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). Всероссийская научно-практическая конференция «Диск-2020», 2020. — С. 108–111.

5. Бренд ювелирных украшений AMARIN Jewelry. — URL: https://amarin.jewelry/ (дата обращения: 26.08.2023).

6. Epic Jewellery. Колье-трансформер «Камни». — URL: https://epic.jewelry/necklace/stones-gold-transformable-necklace-with-diamonds (дата обращения: 19.08.2023).

7. *Кон-Винер Э.* История стилей изобразительного искусства. — Москва: Сварог и К., 2000. — С. 217.

8. *Михайлов С.М.* История дизайна. Том 2: учебник для вузов. — Москва: Союз дизайнеров России, 2003. — С. 270.

9. *Шапаренко Е.Н.* «Тренд» как новое явление в проектной культуре конца XX — начала XXI века // Вісник ХДАДМ: зб. наук. пр. / за ред. В.Я. Даниленка – полностью, без ошибок на языке оригинала. — Харков: ХДАДМ, 2006. — № 9. — С. 109–117. Не могу найти, не открываются ссылки

10. *Шаталова И.В.* Стили ювелирных украшений. — Москва: Карат, 2004. — 153 с.

11. *Юнг К.Г., Хендерсон Дж.Л., Якоби И. и др.* Человек и его символы. — Москва: Серебряные нити, 1997. — С. 304.