

Кроликова А.А., преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Российский университет традиционных художественных промыслов», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, 14/2., email: alina.krolikova@mail.ru

Krolyikova A.A., teacher of the department of professional disciplines of the Institute of traditional applied arts – Moscow branch of the Russian university of traditional art crafts, 115573, Moscow, Musa Jalil str., 14/2., email: alina.krolikova@mail.ru

**Трансформация природных форм в проектировании
ювелирных украшений
Transformation of natural forms in jewelry design**

Аннотация. В статье рассматривается процесс создания ювелирных украшений на основе природных мотивов. Анализируются основные этапы проектирования таких изделий, включая выбор растения, определение вида украшения, трансформацию растительных форм в элементы украшения и формирование композиции. Подробное изучение сложной структуры растений способствует грамотной трансформации их формы в художественный проект ювелирного украшения.

Ключевые слова: проектирование, трансформация, природная форма, ювелирное искусство, ювелирное украшение.

Abstract. This paper examines the process of creating jewelry inspired by natural motifs. It analyzes the main stages of designing such items, including plant selection, determining the type of jewelry, transforming plant forms into decoration elements and composing the final design. Thorough examination of the complex structures of plants facilitates the transformation of their forms into artistic jewelry projects.

Keywords: design, transformation, natural form, jewelry art, jewelry decoration.

Создание ювелирного украшения начинается с художественного проектирования. Композиция изделия зависит от его назначения. На этапе проектирования художник-ювелир продумывает внешний вид украшения: его форму, силуэт и конструкцию, выбирает ювелирный материал (металл, ювелирные камни), определяет его количество, также подбирает цветовую гамму будущего изделия. Но самое главное – ювелир подбирает техники, которые будут использованы для его воплощения.

Существуют такие ювелирные техники художественной обработки металла как гравировка, эмалирование, филигрань, разные виды закрепки камней. Ювелирные украшения создаются на основе геометрических, анималистических и растительных форм. Разнообразие растительного мира

является источником вдохновения для художников-ювелиров при проектировании ювелирных украшений.

В чём причина популярности природных мотивов в ювелирном искусстве? Во-первых, это доступный визуальный материал, окружающий художника-ювелира, который имеет возможность подробно его изучить; во-вторых, разнообразие растений вдохновляет художника-ювелира на множество творческих идей, т.к. они разнообразны по цвету и структуре; в-третьих, каждое растение имеет свою геометрию листьев, стеблей, лепестков цветов, что помогает связать форму растений с геометрией ювелирных украшений.

При проектировании задача ювелира заключается в создании качественных, эстетически привлекательных и эргономически выверенных ювелирных украшений.

Проектирование ювелирных украшений – «это творческое воплощение научно-технических достижений в процессе конструирования и разработки художественно-графических проектов для изготовления ювелирного изделия в материале, а этапы разработки проекта выражают технологическую последовательность проектной деятельности» [4, с. 172].

Композиция ювелирного украшения создается путем трансформации форм основных частей растения. На рисунке 1⁷⁹ представлен художественно-графический проект браслета, выполненный студенткой Российского университета традиционных художественных промыслов А.И. Мережкой, композиция которого составлена из цветов и листьев нарцисса.

Рис. 1. Мережка А.И. Художественно-графический проект выпускной квалификационной работы на тему «Волшебный сад» (браслет). 2018 г.

Руководитель: А.А. Поляков

Особенности растительной формы могут проявляться в силуэте ювелирного украшения, который зависит от структурных особенностей растения (рис. 2). Имеет большое значение колористическое решение художественно-графического проекта, основанное на взаимоотношении цветовых тонов, согласованных с разнообразной палитрой цветовых оттенков растений.

Художник начинает работу над ювелирным украшением с анализа формы цветка и выявления его характерных ботанических особенностей, таких как строение и цвет.

⁷⁹ Рис. 1, 2, 7-11. Фото автора статьи.

Рис. 2. Торосян А.А. Художественно-графический проект семестровой работы «Пчелы над чертополохом» (диадема). 2017 г.

Преподаватель: А.А. Поляков

физалиса относятся воздушная округлая форма, жилистые тонкие лепестки, круглый плод внутри. Это три основных компонента, на которые опирался ювелир при создании проекта украшения (рис. 4⁸¹). В центре ювелирного комплекта, состоящего из серег и кольца, располагается сферический драгоценный камень, выполненный в форме плода физалиса, обрамленный ажурными лепестками, для которых автор выбирал ювелирную технику «филигрань»⁸².

Рис. 3. Физалис

Рис. 4. Ювелирные украшения, выполненные на основе растения физалис в технике «филигрань»

⁸⁰ Рис. 3. Физалис – китайский фонарик. Легенда о физалисе // moyarozochka : [сайт]. – URL: <https://fotostrana.ru/public/post/349988/2632315083/> (дата обращения: 13.03.25)

⁸¹ Рис. 4. Виола. Русское филигранное искусство тысячелетия // Красота спасет : [сайт]. – URL: <https://viola.bz/russian-filigree-the-art-of-the-millennium/> (дата обращения: 13.03.25).

⁸² Филигрань / (франц. *filigrane*, от итал. *filigrana*, от лат. *Filum* – нить и *granum* – зерно) / – техника ювелирной обработки металла, состоит в напайвании тонкой нити (проволоки) и мелких зерен (шариков), как правило из драгоценных металлов – серебра, золота, создающих сложный узор [1, с. 230].

Василек – полевой цветок, который часто применяется в композиции ювелирных украшений. Растение имеет стебель с пропорционально расположенными длинными листьями и крупный бутон яркого синего цвета (рис. 5⁸³).

Сложная структура лепестков, яркость оттенка, уникальная сердцевина василька и тонкость листьев вдохновили ювелира на создание уникального авторского изделия (рис. 6⁸⁴).

Брошь «Васильки» создана с использованием техники «выемчатая эмаль» и инкрустирована сапфирами синего цвета, закрепленными «глухой закрепкой». Силуэт стебля в изделии изогнутый, силуэт листков имеет тонкую длинную форму.

Рис. 5. Василек

Рис. 6. Олексевич В.А. Брошь «Васильки». Дипломная работа, выполненная в учреждении дополнительного профессионального образования «Русская академия ремесел»

Проектирование ювелирных украшений – длительная работа, формирующая профессиональные художественные навыки будущего ювелира. Обучение студентов проектированию ювелирных украшений основывается на полученных знаниях на занятиях по общей композиции, техническому рисунку, материаловедению и технологии [2, с. 176]. Проектирование копии изделия или «проектирование по образцу» позволяет усвоить его базовые конструктивно-технологические особенности [5, с. 141].

При разработке собственных художественно-творческих проектов ювелирных изделий необходимо тщательно спланировать этапы работы. Данный подход позволяет систематизировать процесс разработки, обеспечивая высокое качество конечного продукта.

⁸³ Рис. 5. Как ухаживать за васильками в горшке? // Блог агронома. – URL: <https://keyless.cz/jak-se-starat-o-chrpy-v-kvetinaci/> (дата обращения: 21.03.2025).

⁸⁴ Рис. 6. Броши. Краткая история появления // Ярмарки Мастеров : [сайт]. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/3253494-article-broshi-kratkaya-istoriya-poyavleniya> (дата обращения: 21.03.25).

При проектировании ювелирных изделий, ориентированных на живую природу, ключевой задачей становится выбор растения с выразительной формой и яркой цветовой гаммой.

Рассмотрим основные этапы проектирования ювелирных изделий с растительными мотивами (рис. 7, 8).

Первый этап. Поиск идеи, выбор растения. На стадии эскизирования необходимо детально прорисовать структуру и объем цветочных элементов, а также подобрать цветовую гамму.

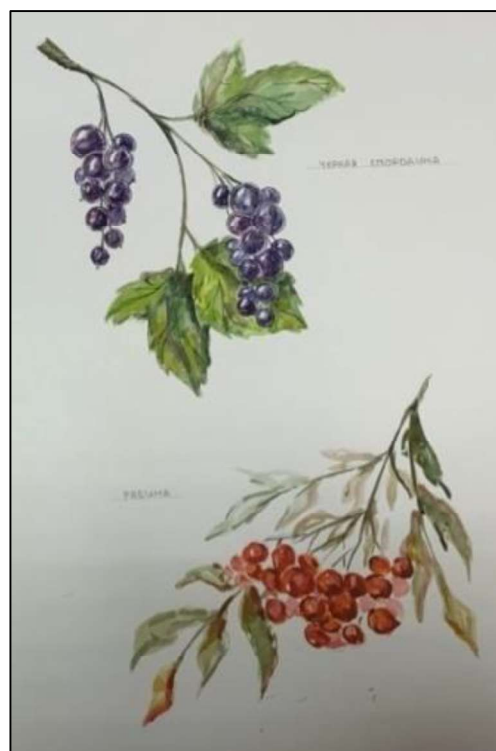

Рис. 7, 8. Гуляева А.А. Эскизы растений. Сбор материала к выпускной квалификационной работе. 2025 г. Руководитель: А.А. Кроликова

Второй этап. Поиск вида ювелирного изделия и выбор геометрической формы, в которую будет вписана композиция. При этом нужно совместить структуру выбранного цветка с видом украшения, продумать расположение декоративных элементов на конструкции изделия. Например, на рисунке 9 представлен эскиз композиционного решения броши, вписанной в овал.

Третий этап. Выполнение чертежей-эскизов, в которых элементы выбранного растения трансформируются в детали ювелирного украшения с техническим расчетом всех параметров.

«Поиск графических приемов необходимо искать постоянно, так как каждая композиция требует своего подхода к решению образа. Выявляя основной образ композиции, надо не просто копировать мотив природной формы, а быть в постоянном творческом поиске образа, гармоничного и выразительного звучания чёрного, серого и белого, в пластической игре линий, плоскостей и перехода одного цвета в другой» [6, с. 29].

Рис. 9. Кроликова А.А. Эскиз к выпускной квалификационной работе на тему «Летний рассвет». 2024 г.
Руководитель: Е.В. Ефремов

Четвертый этап. Композиционное размещение на листе бумаги цветового эскиза изделия и его проекций (вид сбоку, сверху, фронтальный), который будет перенесен на художественно-графический проект.

Рис. 10. Ом А.Ю. Художественно-графический проект семестровой работы на тему «Одуванчики» (колье). 2016 г.
Преподаватель: А.А. Поляков

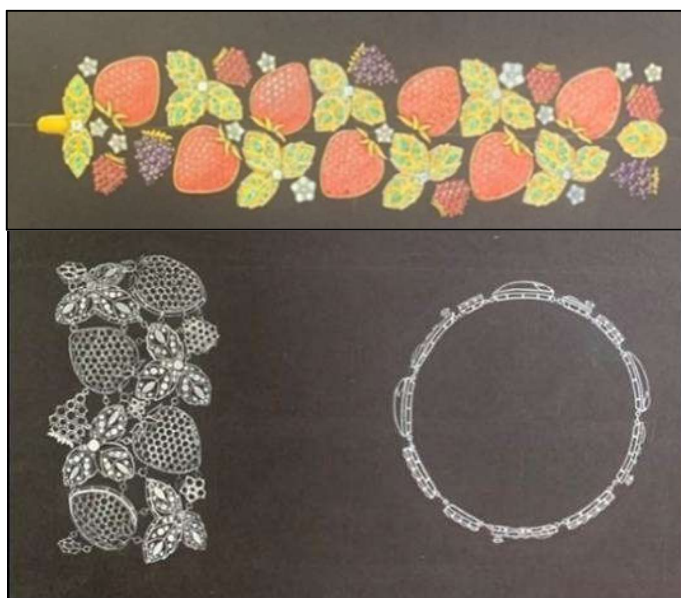

Рис. 11. Клейменов А.Н. Художественно-графический проект выпускной квалификационной работы на тему «Сладкий июль» (браслет). 2024 г.
Руководитель: Е.В. Ефремов

Пятый этап. Выполнение художественно-графического проекта ювелирного украшения (рис. 10-11). Работа ведется в следующей последовательности:

- композиция изделия переносится карандашом через кальку на тонированную бумагу;
- силуэт украшения обводится белым контуром кистью № 0 или № 1;
- элементы композиции лессируются тонким слоем гуаши белого цвета;

- элементы композиции лессируются цветами, выбранными для изделия, на освещенных участках проставляются блики. Все элементы композиции обводятся контуром.

Следуя приведенной последовательности этапов проектирования, раскрывающих особенности трансформации природных форм, можно создать проект ювелирного украшения, взяв за основу любое растение.

Проектирование ювелирных украшений на основе природных мотивов – это творческий процесс, требующий от художника-ювелира глубоких знаний, умений и навыков. Выбор выразительного растения, определение вида украшения, трансформация растительных форм в элементы украшения и формирование композиции – все эти этапы важны для создания качественного и эстетически привлекательного изделия. Тщательное планирование работы позволяет систематизировать процесс проектирования и обеспечить высокое качество конечного продукта. Разнообразие растительного мира предоставляет художникам-ювелирам неисчерпаемый источник вдохновения для создания уникальных и оригинальных ювелирных украшений.

Литература

1. Власов В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. – Санкт-Петербург : Икар, 1993. – 272 с. – ISBN 5-85902-067-2. – Текст : непосредственный.

2. Дронова Н. Д. Взаимосвязь учебных дисциплин при освоении проектирования ювелирных изделий в высшем образовании / Н. Д. Дронова, И. К. Дракина, К. Ж. Амигразин. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 174-182. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-174-182. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-19.pdf (дата обращения: 20.04.2025).

3. Марченков В. И. Ювелирное дело : учебное пособие для средних профессионально-технических учебных заведений / В. И. Марченков. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1984. – 192 с. – Текст : непосредственный.

4. Поляков А. А. Особенности содержания обучения проектированию ювелирных украшений в высшем образовании в соответствии с требованиями производства / А. А. Поляков. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 169-183. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-169-183. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-25.pdf (дата обращения: 19.03.2025).

5. Чуракова М. В. Специфика художественного проектирования ювелирных изделий по замыслу в обучении будущих художников традиционных художественных промыслов / М. В. Чуракова. – Текст: электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 139-145. – DOI

10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-22.pdf (дата обращения: 29.03.2025).

6. Якушева М. С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учебное пособие / М. С. Якушева ; Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. – Москва : МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. – 240 с. – ISBN 978-5-87627-059-7. – Текст : непосредственный.

References

1. Vlasov V. G. Illyustrirovannyj xudozhestvennyj slovar'. – Sankt-Peterburg : Ikar, 1993. – 272 s. – ISBN 5-85902-067-2. – Текст : непосредственный.

2. Dronova N. D. Vzaimosvyaz' uchebnyx disciplin pri osvoenii proektirovaniya yuvelirnyx izdelij v vysshem obrazovanii / N. D. Dronova, I. K. Drakina, K. Zh. Amigrazin. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 3 (50). – С. 174-182. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-3-174-182. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_3/2024_03-19.pdf (дата обращения: 20.04.2025).

3. Marchenkov V. I. Yuvelirnoe delo : uchebnoe posobie dlya srednix professional'no-texnicheskix uchebnyx zavedenij / V. I. Marchenkov. – 2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. – Moskva : Vysshaya shkola, 1984. – 192 s. – Текст : непосредственный.

4. Polyakov A. A. Osobennosti sodержaniya obucheniya proektirovaniyu yuvelirnyx ukrashenij v vysshem obrazovanii v sootvetstvii s trebovaniyami proizvodstva / A. A. Polyakov. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2024. – № 2 (49). – С. 169-183. – DOI 10.24412/2619-1504-2024-2-169-183. – URL: https://dpio.ru/stat/2024_2/2024_02-25.pdf (дата обращения: 19.03.2025).

5. Churakova M. V. Specifika xudozhestvennogo proektirovaniya yuvelirnyx izdelij po zamyслу v obuchenii budushhix xudozhnikov tradicionnyx xudozhestvennyx promyslov / M. V. Churakova. – Текст : электронный // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2021. – № 3 (38). – С. 139-145. – DOI 10.24412/2619-1504-2021-38-139-145. – URL: https://dpio.ru/stat/2021_3/2021-03-22.pdf (дата обращения: 29.03.2025).

6. Yakusheva M. S. Transformaciya prirodnogo motiva v ornamental'nyu dekorativnyu formu : uchebnoe posobie / M. S. Yakusheva ; Moskovskij gosudarstvennyj xudozhestvenno-promyshlennyj universitet im. S. G. Stroganova. – Moskva : MGXPU im. S. G. Stroganova, 2009. – 240 s. – ISBN 978-5-87627-059-7. – Текст : непосредственный.