

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(наименование института полностью)

Центр креативных индустрий
(наименование)

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(код и наименование направления подготовки)

Художественная обработка металла
(направленность (профиль))

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Изготовление комплекта женских украшений «Сказка об Аделине»

Обучающийся

А.А. Чистова
(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

С.Ю. Коэн
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2024

Аннотация

Темой бакалаврской работы является проектирование комплекта женских украшений на основе образа леса фольклорных русских сказок.

Актуальность данной работы обусловлена возрастающим интересом людей к народной культуре и ее проявлениям, нацеленностью государственной политики на сохранении историко-культурной самобытности страны как аспекта коллективной памяти.

Объектом исследования бакалаврской работы является русский фольклор, в частности, тщательному анализу подлежит один из его жанров – русские сказки – его образы, смыслы и символы через призму ювелирного искусства.

Предметом исследования является проектирование и изготовление комплекта женских украшений, основанного на русском фольклорном наследии.

Целью настоящего дипломного проекта является создание художественного образа в изделиях, поддерживающего актуализацию фольклора и русской культуры в мире современного искусства.

Задачи:

- анализ фольклора в искусстве XXI века;
- исследование особенностей изображения леса в народном творчестве с точки зрения символизма;
- создание эскизов и макетов с использованием смыслов, заложенных в русском фольклоре, структуры народных сказок и современных форм исполнения;
- выполнение чертежа комплекта женских украшений;
- разработка проекта комплекта женских украшений в технике акварельной отмывки;
- выполнение комплекта женских украшений в материале;
- презентация комплекта женских украшений.

Задачи, поставленные в данной бакалаврской работе, решаются автором с помощью следующих методов: аналитический метод, системный анализ, метод проектирования и моделирования ювелирных украшений.

В рамках дипломного проекта рассматривается идея интеграции элементов сказочных сюжетов в современные тенденции создания украшений, что может представлять собой уникальный подход, позволяющий обогащать их содержание глубоким смыслом и символикой, воплощать визуальные аспекты сказочного мира и передавать его духовное наследие.

Идея интеграции сакрального смысла народных сказок в украшения позволяет создавать не просто украшения, а предметы искусства, способные нести в себе энергию и мудрость старых времен, быть инструментом для внутреннего роста и самопознания. Такой подход к созданию украшений открывает перед дизайнерами исключительные возможности для творчества и самовыражения, позволяя им не только следовать модным трендам, но и создавать уникальные произведения искусства, способные затрагивать глубины человеческой души и вдохновлять на духовный рост и развитие.

Теоретическая значимость данной бакалаврской работы заключается в особом подходе использования образных, смысловых и структурных элементов русского фольклора в ювелирных изделиях с целью построения сказочной истории через дизайн украшений.

Практическая значимость работы заключается в разработке и реализации в материале изделий, поддерживающих народные традиции в ювелирном искусстве.

Бакалаврская работа состоит из 55 страниц печатного текста и содержит в себе введение, первую главу «Фольклор как носитель русского культурного кода в ювелирном искусстве», вторую главу «Создание комплекта женских украшений «Сказка об Аделине», заключение, список используемой литературы и используемых источников.

Оглавление

Введение.....	5
Глава 1 Фольклор как носитель русского культурного кода в ювелирном искусстве	9
1.1 Актуальность устного народного творчества в современном искусстве.....	9
1.2 Русские народные сказки в ювелирном искусстве.....	19
Глава 2 Создание комплекта женских украшений «Сказка об Аделине».....	27
2.1 Проектирование комплекта женских украшений «Сказка об Аделине»	27
2.2 Изготовление комплекта «Сказка об Аделине» в материале.....	36
Заключение	50
Список используемой литературы и используемых источников.....	53
Приложение А Устное народное творчество в искусстве	56
Приложение Б Образы из русских народных сказок в ювелирном искусстве.....	63
Приложение В Проектирование комплекта украшений	68
Приложение Г Изготовление комплекта украшений в материале.....	74
Приложение Д Экономический расчет для комплекта украшений «Сказка об Аделине»	78

Введение

Современные работы ювелиров отличаются разнообразием стилей – от классики до ретро, арт-деко до элементов искусства древней Греции, Возрождения и византийско-русского стиля. В XXI веке ювелирное искусство объединяет в себе традиции прошлого и современности, оно является своеобразным зеркалом истории, культуры и национальной идентичности. В поисках новых форм дизайнеры применяют элементы фольклора различных народов мира, а также ретроспективы известных произведений искусства. Художник интерпретирует этнографические, археологические и исторические мотивы по-своему: одни повторяют их буквально, другие создают свободные вариации на основе опыта прошлого, вдохновлённые искусством ушедших цивилизаций.

Если говорить про ювелирную отрасль XXI века в России, то можно заметить рост влияния фольклора и на этот вид искусства. Все чаще дизайнеры-ювелиры обращаются к сказкам, ведь они обладают богатым фольклорным наследием, которое можно использовать для создания украшений, отражающих культурное наследие и традиции русского народа. Выразительные и запоминающиеся образы герои сказок создают широкие возможности для их художественной интерпретации в металле и камне.

Темой бакалаврской работы является проектирование комплекта женских украшений на основе образа леса фольклорных русских сказок.

Актуальность данной работы обусловлена возрастающим интересом людей к народной культуре и ее проявлениям, нацеленностью государственной политики на сохранении историко-культурной самобытности страны как аспекта коллективной памяти.

Объектом исследования бакалаврской работы является русский фольклор, в частности, тщательному анализу подлежит один из его жанров – русские сказки – его образы, смыслы и символы через призму ювелирного искусства.

Предметом исследования является проектирование и изготовление комплекта женских украшений, основанного на русском фольклорном наследии.

Целью настоящего дипломного проекта является создание художественного образа в изделиях, поддерживающего актуализацию фольклора и русской культуры в мире современного искусства.

Задачи:

- анализ фольклора в искусстве XXI века;
- исследование особенностей изображения леса в народном творчестве с точки зрения символизма;
- создание эскизов и макетов с использованием смыслов, заложенных в русском фольклоре, структуры народных сказок и современных форм исполнения;
- выполнение чертежа комплекта женских украшений;
- разработка проекта комплекта женских украшений в технике акварельной отмывки;
- выполнение комплекта женских украшений в материале;
- презентация комплекта женских украшений.

Задачи, поставленные в данной бакалаврской работе, решаются автором с помощью следующих методов: аналитический метод, системный анализ, метод проектирования и моделирования ювелирных украшений.

В рамках дипломного проекта рассматривается идея интеграции элементов сказочных сюжетов в современные тенденции создания украшений, что может представлять собой уникальный подход, позволяющий не только создавать красивые и оригинальные украшения, но и обогащать их содержание глубоким смыслом и символикой, воплощать визуальные аспекты сказочного мира и передавать его духовное наследие.

Идея интеграции сакрального смысла народных сказок в украшения позволяет создавать не просто украшения, а предметы искусства, способные нести в себе энергию и мудрость старых времен, быть инструментом для

внутреннего роста и самопознания. Такой подход к созданию украшений открывает перед дизайнерами исключительные возможности для творчества и самовыражения, позволяя им не только следовать модным трендам, но и создавать уникальные произведения искусства, способные затрагивать глубины человеческой души и вдохновлять на духовный рост и развитие.

Теоретическая значимость данной бакалаврской работы заключается в особом подходе использования образных, смысловых и структурных элементов русского фольклора в ювелирных изделиях с целью построения сказочной истории через дизайн украшений.

Практическая значимость работы заключается в разработке и реализации в материале изделий, поддерживающих народные традиции в ювелирном искусстве.

К защите представлены следующие материалы:

- комплект женский украшений «Сказка об Аделине»;
- графический чертеж изделий;
- проект в технике акварельной отмывке;
- презентационные листы комплекта женский украшений «Сказка об Аделине»;
- презентация в формате PDF;
- пояснительная записка.

Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, первой главы, состоящей из двух разделов; второй главы, состоящей из двух разделов; заключения; списка используемой литературы; приложений к тексту.

В первой главе диплома рассматривается важность и актуальность фольклора как носителя культурного кода и народных традиций, особое место занимает анализ леса в сказках как важного элемента и отправной точки для личностного роста главного героя. Приводятся примеры авторов различных сфер искусства, работ русских и иностранных дизайнеров, использующих образы русского леса.

Во второй главе описан процесс проектирования комплекта женских украшений и создание художественного образа, который, опираясь на теорию и анализ особенностей русских фольклорных сказок и используя их сюжетные паттерны, сам рассказывает сказочную историю, разворачивающуюся в лесу как символе духовной трансформации человека. Также описано создание ювелирных изделий в материале, а именно этапы эскизирования, макетирования, 3D-проектирования и 3D-прототипирования, воскового моделирования, литья, работы с металлом и закрепка камней.

В заключении формируются выводы и подводятся итоги проделанной работы.

Список используемой литературы представляет собой ряд источников, на которые опирался автор в процессе исследования фольклора и проектирования ювелирных изделий.

Приложения включают в себя иллюстрации и фотографии, необходимые для раскрытия исследуемой темы и демонстрирующие применение мотивов русской культуры в современном искусстве, а также материалы, демонстрирующие процесс разработки и изготовления ювелирного комплекта, технологические расчеты и готовые фото-презентации.

Глава 1 Фольклор как носитель русского культурного кода в ювелирном искусстве

1.1 Актуальность устного народного творчества в современном искусстве

В современных условиях глобализации и тотальном господстве массового потребления возрастает роль народной культуры, как подсистемы, стабилизирующей общество. Многонациональные сообщества переживают процесс активизации традиционных форм народного творчества, позволяющих возродить, сохранить и транслировать смыслообразующие принципы функционирования национальной самобытности.

Носителем традиций выступает фольклор – народное творчество, зародившееся в глубокой древности, историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных художественных традиций, способ выражения народного самосознания. Международный термин «фольклор» появился в Англии в середине XIX в. Он происходит от англ. folk-lore («народное знание», «народная мудрость») и обозначает народную духовность в различном объеме ее видов [9]. Произведения фольклора анонимны, их автор – народ. В литературе есть писатели и читатели, в фольклоре – исполнители и слушатели. Различие искусств в используемых материалах для создания художественных произведений: скульптура – камнем, живопись – красками, литература – словом. Каждый вид искусства имеет свои особые изобразительно-выразительные средства. Поэтическое творчество ведет свое начало со времен преобладания устной формы передачи информации над письменной. Фольклор, как синтетическое искусство соединяет в себе особенности нескольких искусств [13]. Например, в некоторых его жанрах: песнях, частушках, шутках, колыбельных и других, сливаются воедино словесное и музыкальное искусство, нередко, и элементы театра. Самым распространённым жанром фольклора после песен выступает

сказка – эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, героического или бытового характера. Сказку характеризует отсутствие претензий на историчность повествования, нескрываемая вымышленность сюжета.

Сказки делятся на две основные группы:

- фольклорная сказка – эпический жанр письменного и устного народного творчества. В отличие от мифов, легенд, былин и преданий рассказывает о вымышленных событиях в фольклоре разных народов;
- литературная сказка – произведение, ориентированное на вымышленные события, имеющее тесную связь с фольклорной сказкой, но, в отличие от неё, принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее вариантов. Часто в основе литературной сказки лежат фольклорные сюжеты или герои народных сказок.

Сказка – важная часть детства как в прошлом, так и сегодня. Сказки играли и играют значительную роль в формировании личности и воспитании взрослых и детей. С давних времен она не только развлекала, но и передавала мудрость и понимание окружающего мира, а также развивала внутренний мир слушателя. Через сказочные сюжеты люди учились распознавать добро и зло, понимать человеческие взаимоотношения, осознавать важность семейных ценностей. Каждая сказка, будто раскрываясь как бутон цветка, несет в себе множество уроков и символов, помогающих людям строить свое представление о мире.

Систематизация, выдвинутая Афанасьевым Александром Николаевичем, русским собирателем фольклора упрощает жанровое многообразие народных сказок, так как присутствует многоликость и пестрота главных героев, вариативность сюжетных ходов и композиционных решений:

- сказки о животных – самый древний вид сказки. В них свой круг героев. Животные разговаривают и ведут себя как люди, чаще всего за определенным животным закрепляется собственный паттерн

поведения, например лиса нередко хитрая, волк глуп и жаден, заяц труслив;

- бытовые сказки – герои этих сказок – крестьянин, солдат, сапожник – живут в реальном мире и борются с барином, попом, генералом. Они побеждают благодаря находчивости, уму и смелости;
- волшебные (волшебнo-фантастические) сказки – герои борются не на жизнь, а на смерть, побеждают врагов, спасают друзей, сталкиваясь с нечистой силой. Большинство этих сказок связано с поиском невесты или похищенной жены.

Советский филолог, основоположник сравнительно-типологического метода в фольклористике Пропп Владимир Яковлевич в 1928 году разделил сказки на шесть сюжетных типов: сказки о змееборстве, о поиске и освобождении от плена/колдовства любимого, о чудесном помощнике, предмете или силе и умении, а также прочие чудесные сказки [17]. Отметим некоторые закономерности в образах главных и второстепенных героев. Чаще всего главного героя наделяют такими чертами, как доброта, благородство и бесстрашие, отвага, готовность помочь слабым и стремление завоевать свое счастье, например: Иван-царевич, Иван-дурак, Иван-крестьянский сын. Важное место в русских волшебных сказках отведено женщинам – красивым, добрым, умным и трудолюбивым: Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна или Синеглазка. Воплощением зла в русских сказках чаще всего выступают Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и Баба Яга.

Помимо общих черт главных героев, антагонистов и сюжетных троп, при анализе русских народных сказок стоит рассмотреть природно-географические факторы, отраженные в них. Важность заключается в том, что они могут оказывать немалое влияние на сознание и мировоззрение народа. Человечество живет в постоянном общении с природой.

По мнению историка Вернадского Г.В., «все цивилизации являются в некоторой степени результатом географических факторов. Но история не дает более наглядного примера влияния географии на культуру, чем историческое

развитие русского народа» [5]. В России параллельно существуют разные географические зоны, начиная от арктической тундры на крайнем Севере до полупустыни на юге.

В русской сказке лес играет важную роль. Для русского человека образ леса несет глубокий символический подтекст, ассоциируясь как с враждебностью природы, так и с чувством родного уюта. Часто встречаемый в русских народных сказках, легендах и былинах, лес тесно переплетается с жизнью сказочных персонажей. Он может выступать в самых разнообразных ролях: от символа могущества до преданного друга. Лес удовлетворяет повседневные потребности сказочных героев, обеспечивая им убежище и пропитание.

Сказочный лес – необыкновенное, волшебное пространство, представляющее собой театр главного действия, в котором не действуют ни эмпирические законы, ни законы физики или логики. В сказках лес связан с наличием определённых ритуально-мистических действий (таинств), а отсюда – священный страх перед неизвестным, который сформировался с отрицательным знаком по отношению к лесу. Это место хаоса, опасной магической энергии.

В сказке лес находится в оппозиции к миру людей или вне предела мира его границ, он неосвоенный и дикий. Пропп В.Я. справедливо заметил: «С появлением земледелия вся «лесная» религия превращается в сплошную нечисть, великий маг – в злого колдуна, мать и хозяйка зверей – в ведьму» [16]. Австрийский психолог Бруно Беттельгейм рассматривал лес с точки зрения человеческой психологии и в книге о значении сказок писал, что он символизирует место, в котором мы углубляем свои внутренние ценности, находим ответ на вопрос, кто мы, и начинаем понимать, кем мы в действительности хотим быть [4]. Лес населяют иррациональные силы: баба-Яга, разные волшебники и мифические существа, которые представляют собой, согласно Беттельгейму, «проекцию желаний и страхов самих героев,

мечтающих о большой силе или чувствующих страх перед непонятными явлениями» [4].

Непредсказуемый лес является домом для избушки на курьих ножках, бабы-Яги, лешего, диковинных зверей. Пропп В. Я. в книге «Исторические корни волшебной сказки» рассматривает ряд материалов, связанных с представлениями о лесе и его обитателях. Лес – «постоянный аксессуар Яги», место посвящения героя, он зачастую окружает какое-либо царство-государство, а дорога в иной мир ведёт именно через лес [16].

Лес в сказках всегда безошибочно определяет, хороший или плохой человек входит в его владения. Например, в волшебной сказке Аксакова С.Т. «Аленький цветочек» младшая дочь купца попадает на остров к чудищу лесному, её сразу же полюбил не только «невидимый хозяин, но и все деревья, кусты и цветы. Когда девушка гуляла по тёмным лесам, то леса перед ней расступались и дорогу ей давали широкую» [1].

Как справедливо заметил советский и российский литературовед, культуролог Лотман Ю.М., «сказочный лес создает границу мифического пространства» [14]. И именно центральному персонажу сказки, всегда положительному герою и носителю событийной стороны повествования, дозволен переход «через границу семантического поля» [15]. Дальнейшее перемещение героя в лесу всегда определено конкретной задачей, например достать Жар-птицу у заморского царя, добраться до замка, в котором живёт Кащей Бессмертный. Пространство сказки всегда начинается за пределами родного дома, где открывается мир, наполненный тайной. Вход в лес нередко вызывает у героя, либо чувство страха, либо предчувствие неизбежной борьбы, а то и неожиданной встречи с говорящим зверем или наделёнными речью предметами (например волк на пути Ивана царевича, печка и яблоня из сказки Бабина дочь и дедова дочь), или с волшебными существами, не всегда положительно расположенными к герою (баба-Яга, Кащей бессмертный, леший, дракон с трехкратным количеством голов). Пребывание героя в лесу и его встречу с демоническими существами можно считать кульминацией

волшебной сказки, после чего наступает момент счастливого возвращения домой и развязка конфликтной ситуации, которая появилась в начале сказки.

Талантливый русский художник И.И. Шишкин олицетворял в себе дух природы, который словно помогал так точно и детально передавать красоту русского леса. Его друзья шутили, что он не просто имеет фамилию, отсылающую к лесу, но и выглядит как настоящий леший: бородатый, косматый, словно созданный для жизни в лесу. Шишкин буквально проникал в самые глубины лесов средней полосы России, запечатлевая их красоту в быстрых эскизах, а затем, перенося и на свои холста. Его полотна «Дубовая роща», «Лесные дали», «Лесная глушь», «Дождь в дубовом лесу», «На севере диком», «Корабельная роща» и, конечно же, «Утро в сосновом лесу» наполнены образами дубрав, хвойных лесов, корабельных рощ и бескрайних просторов, передающих величие русской природы (Рисунок А.1).

Все его произведения пропитаны восхищением перед широкими просторами и красотой родины. Шишкин, несмотря на свою необъятную любовь к лесу, предпочитал изображать на своих полотнах чаще других корабельные сосны – могучие и стройные деревья с вершинами, устремленными в небеса, словно стремящиеся в некую бесконечность. Сам художник нередко сравнивал лес с Россией, а деревья с людьми, таким образом, в его картинах через образы природы можно считать главные качества характера русского человека, проявляющиеся в коллективизме, крепости духа и тела, прямоту взглядов и суждений. Художественное наследие И.И. Шишкина остается ярким примером любви к природе и отражением глубокой связи человека с окружающим миром.

Еще один художник, использующий символизм и образ леса – Васнецов В.М. Центральные персонажи народной сказки Иван-царевич, Елена прекрасная и серый волк изображены на полотне рукой мастера. Три героя спасаются от погони, мчатся на встречу судьбе через непролазный и дремучий лес (Рисунок А.2). Героев окружает мрачная атмосфера зловещего леса. Огромные стволы деревьев напоминают фантастических великанов. Сквозь

густые скрученные ветки пробивается слабый свет. На яблоне распустились нежные белые цветы, которые являются символом всепобеждающей любви и знаком счастливого исхода. Картина «Иван-царевич на Сером волке» – одно из лучших мифологических произведений Васнецова Виктора, ставшее достоянием русского и мирового изобразительного искусства. Погружая зрителя в сказку, мастер создал нечто большее, чем книжную иллюстрацию.

В 2023 году в Нижегородском государственном художественном музее прошла выставка «Всеякие сказки», где художники, вдохновленные сказочными образами и персонажами, используя различные техники: от простых до аллегорических, от иллюстративных до символических, создали мост между сегодняшним миром, в котором преобладают цифры и автоматизация, и миром волшебной выдумки (Рисунок А.3). Впервые 13 ведущих столичных художников объединились единым замыслом для своих новых картин. Они создали мир любимых с детства сказок, но с прочтением их на современный лад. Например, на картине «Дюймовочка XXI века» в горшке с цветком мы видим маленькую девочку, увлеченную гаджетом в руках, которая не замечает опасности в виде жабы, улитки или жука вокруг себя (Рисунок А.4). Художник оригинально подчеркивает проблему современного общества: зависимость от смартфонов и переход человека в цифровой мир, инфантилизм, избегание насущных проблем, что ведет к добровольной самоизоляции и отчуждению от окружающего мира. Или работа «Русалочка», где сказочную героиню окружают мертвые рыбы, в которой можно проследить высказывание автора на тему важности сохранения экологии через образы морских обитателей, погибших, возможно, от рук браконьеров или вследствие загрязнения воды нефтяными отходами [6].

Художник Бизяев Артем в 2021 году вдохновился русским сказочным фольклором и создал арт-концепт знаменитого на весь мир конструктора Lego в тематике русских народных сказок для конкурса на лучшую разработку новых наборов, загрузив свои работы на сайт компании Lego Ideas (Рисунок А.5). Голосование показало, что людей зацепила такая задумка,

менее, чем за сутки, его работа набрала порядка десяти тысяч голосов. «Славянская культура совершенно не представлена в наборах LEGO. Поэтому я хотел сделать что-то, связанное с моей культурой. Основным заданием было выбрать персонажа, который был бы понятен всему миру, и в то же время вызывал бы восторг и удивление. Я выбрал Бабу Ягу и ее избушку на курьих ножках. Она уже довольно известна в мире благодаря множеству фильмов, комиксов и мультипликаций, в которых принимала участие... Оказалось, что в России много поклонников LEGO, которые мечтают о LEGO, основанном на их родной культуре» – говорит Бизяев Артем о своей работе. Помимо Бабы Яги, он использовал и образ русских богатырей [10].

Дизайнеры одежды постоянно ищут новые идеи и источники вдохновения для своих коллекций. Русский фольклор, включая узнаваемые образы из русских сказок, нередко служит образцом для новаторских идей умелых творцов благодаря уникальному характеру и атмосфере, он богат разнообразием мотивов, которые могут быть оригинально интерпретированы дизайнерами в своей работе. Такие элементы как кокошники, сарафаны с русской вышивкой, орнаменты и узоры могут стать основой для создания исключительных и запоминающихся деталей в одежде. Использование образов сказочных героев и элементов из русских народных сказок может вызвать у зрителя чувство ностальгии и теплоты за счет ассоциации с добротой, справедливостью, силой духа, что может придать коллекции модельера эмоциональную глубину и значимость.

Заимствование русских народных мотивов в костюмах иностранцами кутюрье началось еще в начале XX века, когда в Европе с 1908 по 1921 год проходили гастрольные выступления русских артистов балета и оперы «Русские сезоны» под руководством Дягилева С.П. художественного и театрального деятеля. Русские артисты, их характеры, костюмы стали точкой вдохновения для многих европейских дизайнеров и сигналом к изучению русской культуры. В 1911 году знаменитый французский модельер Поль Пуаро, чье имя стало синонимом освобождения женщин от корсетов и

реновации моды начала двадцатого столетия, совершил путешествие в столицу России. Возвращаясь на родину, во Францию, он привез с собой новинки и наполненные духом русской культуры чемоданы, изобилующие роскошными женскими платьями, изящными рубашками, изысканными платочками, классическими кокошниками и полотенцами с традиционной вышивкой.

В книге «Одевая эпоху» Поль Пуаро писал про свой визит так: «Я до сих пор помню Москву с её иконами, Кремлём, колокольнями, храмом Василия Блаженного, извозчиками, грандиозными осетрами, замороженной икрой, с изумительной коллекцией новой живописи г-на Щукина».

Очарованный великолепием русской культуры, в 1912 году Поль Пуаро воплотил свое вдохновение в уникальной коллекции под названием «Казань». Эта коллекция поражала своей изысканностью и неповторимым стилем: свободные платья белого и бежевого оттенков, изготовленные из натурального льна, украшенные великолепными русскими орнаментами, силуэтами, и традиционной для России вышивкой. В каждом наряде звучала гармония встречи двух культур, создавая уникальное сочетание изящества и красоты, которое стало визитной карточкой модного дома Пуаро (Рисунок А.7).

Коллекция Лагерфельда Карла для Chanel 2009 года получила название «Париж-Москва» и отдает дань долгому сотрудничеству дома Chanel с русскими дизайнерами, парфюмерами и швеями. Коллекция представлена изысканными, многослойными и в некотором роде сказочными сложными образами с жемчужными кокошниками, сумками-матрешками, роскошными вышивками и мехами – легко представить героев русских сказок в таких образах. Коллекция привнесла русский дух в парижскую моду и продемонстрировала современное видение русской эстетики (Рисунок А.10).

Для коллекции весна-лето 2012 на австралийской неделе моды Макколл Элис создала очень женственные и легкие платья, костюмы и комбинезоны из воздушных тканей белых, голубых и коралловых цветов, а яркими и

примечательными акцентами послужили народный русский цветочный орнамент, рисунок с эффектом кружева и аккуратно повязанные косынки на моделях (Рисунок А.11). Дизайнер воплотила в нарядах дух русской молодости, невинности и благоговения перед природой, восхищаясь ее яркими красками. Сочетание изящества и традиций делает эту коллекцию примечательной и уникальной, призывая женщин открывать новые грани красоты и гармонии в своем образе [3].

Гаравани Валентино – итальянский дизайнер, покоровший мир высокой моды во второй половине XX века, создал русскую коллекцию от-кутюр, отдав дань богатой культуре древних славян. В его коллекции весна – лето 2015 акцент обращен к традиционной славянской вышивке. Всё это стилизовано на современный лад. Блузы и рубашки, украшенные классической вышивкой, сарафаны, насыщенные ярким орнаментом и традиционной для Руси свастикой, несущая смысл плодородия, процветания и благополучия, наполняют коллекцию нежностью и теплом. Великолепные вологодские коники, воспроизведенные на подолах сарафанов, придают образам утонченный и старинный шарм. Полупрозрачные одеяния и жилеты, декорированные характерной росписью и меховой отделкой, создают атмосферу роскоши и утонченности. Льняная ткань крупного плетения, органза и бархат — материалы, придающие одежде легкость, изысканность и неповторимый вид. (Рисунок А.8).

В славянской культуре модный дом Valentino черпали свое вдохновение и до коллекции весна – лето 2015. Интерпретированный орнамент гжели, флористические принты, кружево и снежный мотив можно проследить в строгих, очень женственных и элегантных образах с Парижской недели моды в коллекции осень – зима 2013 – 2014. Классические черные, белые и благородный красные цвета разбавляли синюю гамму и цветочные принты, а узоры, кружева и аккуратные воротнички нежно гармонировали между собой, создавая целостную картину сказочных сдержанных образов (Рисунок А.9).

Бренд Alena Akhmadullina в период пандемии 2019 года создал 3D-коллекцию, где главная концепция – скрещивание одежды будущего и русского культурного кода, являющийся традиционным для модного Дома. Бренд создал 3D-капсулу из пяти образов, которые представила виртуальная модель Алиона Пол (Рисунок А.6). Сама Ахмадуллина Алена, основатель бренда, говорит о своем проекте так: «Я бы сказала, что эта коллекция – заявление. Это проект, демонстрирующий и нашу обновленную ДНК, которая еще сильнее основывается на русском культурном коде, и устремленность в будущее, высокий градус инновативности наших коллекций» [2].

Современные художники, музыканты, писатели и режиссеры все чаще обращаются к русскому фольклору в своем творчестве, создавая новые интерпретации и адаптации известных сюжетов и персонажей. Это помогает придать свежий взгляд на древние сказания и обогатить культурное наследие страны. Русский фольклор также помогает сохранить связь с историей и культурой народа, напоминая о его традициях и ценностях. Русский фольклор остается живым и актуальным источником творчества, способным вдохновлять и волновать сердца людей разных стран и культур. Его богатство и разнообразие делают его бесценным культурным наследием, которое продолжит влиять на искусство и литературу еще на многие годы.

1.2 Русские народные сказки в ювелирном искусстве

В России, и не только, имеет место проблема забвения родной культуры и ее проявлений, что связано, первоочередно, со сложностью нахождения способов ее трансляции, имеющих актуальность среди интересов населения, что очень важно для процветания и стабилизации национальной культуры.

Обеспокоенность данным явлением привела к множественным межрегиональным и международным конференциям, посвященных проблеме сохранения культурного наследия, эффективным методам использования и развития национальных традиций в современном искусстве, в целях развития

духовных и образовательных сфер народа, создаются государственные программы, направленные на обеспечение сохранности и оптимальное использования культурного наследия.

Важную роль в укреплении национального самосознания, налаживании глобального взаимопонимания и стабильности играют исследования, раскрывающие особенности этнической идентификации каждого народа, чей духовный опыт способствует сохранению культурного кода, национальной идентичности. Его сохранность важна не только для каждого отдельного этноса, но и для развития всей цивилизации, обладая общечеловеческой значимостью и ценностью.

В качестве источника адекватной трансляции народной культуры и его языка, понятного всем, нередко выступают традиционные виды искусства, содержащие большой объем этнической памяти, особенности мировосприятия того или иного народа. Народное прикладное искусство, представленное в украшениях, является ключевым аспектом духовной культуры каждого этноса, оказывая значительное воздействие на формирование художественных предпочтений, обогащая профессиональное искусство и трансформируя повседневную жизнь и культурные традиции. Уникальные национальные украшения, собственными формами, методами обработки и символикой, передают информацию о времени и месте своего происхождения, об окружающей среде и условиях жизни. С глубоких исторических эпох до современности дошли мотивы, техники обработки природных материалов, а также уникальные стили и традиции. Интенсивное культурное взаимодействие способствовало появлению новых художественных направлений и технологий обработки материалов, а также созданию уникальных форм ювелирных изделий, многие из которых до сегодняшнего дня сохраняются в традиционном ювелирном искусстве различных стран [20].

Австрийский бренд ювелирных украшений «FREYWILLE» в 2013 году представил новую коллекцию на основе культуры России «Русская страсть». Каждое изделие несет в себе орнаментику, узоры и мотивы славянского

фольклора. Яркий и насыщенный национальный колорит, достигнутый благодаря ручной росписи по эмали, идеально дополняют общее настроение и стиль всех украшений «FREYWILLE», придавая им особую элегантность и изысканность. В коллекции можно увидеть дизайн с матрешками, элементы хохломы, заменив классические красные, черные и золотые цвета на яркие, и даже героя многих фольклорных сказаний – Жар-птицу, олицетворяющую огонь, тепло и небесное светило. Не обошлось и без русского балета – изысканные и утонченные балерины в летящих танцевальных пачках украсили кольца, серьги и подвесы (Рисунок Б.1).

«OXIOMA» – Русский ювелирный бренд, в основе которого лежит цель синергии традиций и современной эстетики. «GOLUBUSHKA» – большая коллекция брошей, где во главе стоит лишь один простой, но такой узнаваемый русский символ – кокошник, который в руках молодых дизайнеров предстает порой в совершенно неожиданных формах, настроении, посылах и нестандартных материалах. В линейке можно встретить броши с самыми разнообразными кокошниками: от украшенных традиционной вышивкой в металле до классических, вписанных в них названием славянской свадебной песни «Красна Девица» актуальной каллиграфией из бронзы или нежных и романтических с узорами из распустившихся васильков (Рисунок Б.2). Помимо брошей, во всех возможных проявлениях узнаваемый женский головной убор можно встретить также и на серьгах, подвесах или кольцах. Изделия бренда украшены мотивами из русской культуры, что позволяет бренду объединить уважение к наследию с современным подходом к созданию ювелирных изделий, наполняя их важным посылом.

В 2019 году бренд «Chanel» представила новую коллекцию «Le Paris Russe de Chanel» («Русский Париж Шанель»). Эта уникальная коллекция включает 69 эксклюзивных украшений, организованных в 11 тематических групп. Каждая группа вдохновлена определенной темой, такой как вышивка, кокошники, народные традиции, рубахи, сарафаны или символика империи. Все дизайнерские решения тонко продуманы и избегают прямой

интерпретации известных символов, таких как двуглавый орел, царские награды или традиционная русская вышиванка, что позволило создать изделия, которые могут привлечь разнообразную международную аудиторию, сохраняя при этом неповторимое чтение стиля Chanel.

Особое внимание привлекло ажурное кольцо «Sarafane» из белого золота с бриллиантом в центре весом более 10 карат с наивысшими показателями чистоты и цвета, окружённого бриллиантами меньшего размера и 10 культивированными жемчужинами, а также кольцо и кокошник, трансформирующееся в кольцо, из этого же цикла (Рисунок Б.3). Отдельно стоит отметить и презентацию изделий, проходившей в необычной декорации из сеновала.

Русские ювелиры обращаются к народным сказкам с целью прославления и популяризации огромного и важного пласта наследия русской культуры. Так, например, 30 сентября 2023 года в Москве стартовала уникальная выставочная экспозиция «Записки ювелира. Бриллиантовая история», иллюстрирующая традицию преемственности в российском ювелирном искусстве (Рисунок Б.4). Барышников Михаил, автор коллекции «Волшебные сказки», созданной специально для выставки, утверждает, что культурно-просветительская инициатива призвана прославить отечественную ювелирную школу и дать возможность посетителям ознакомиться с работами современных ювелиров, вдохновленных великим наследием русской культуры [8].

Ювелирный бренд «Nikonov Group», созданный владельцем холдинга Никоновым Романом, обращается к русской культуре и национальной самоидентичности, истоки которой ювелиры компании находят в фольклоре и сказочных мотивах. На вопрос, что же лежит в основе философии его бренда, Роман отвечает: «Это скорее ощущения. Лучи счастья и добра, сказочных воспоминаний, исполнения сокровенной мечты. Той, что так вдохновляет и делает меня совершенно счастливым сегодня! Успех зарождается в нас. Тогда, когда мы смело мечтаем, летаем во сне, бесстрашно покоряем неведомые дали

и просторы Вселенной» [7]. Его изделия передают чувство любви и уважения к Родине, родной земле, который многие понимают через погружение в память, наследие, менталитет. В его украшениях можно увидеть и образы сказочной щуки, и ягоды таинственного леса, и царевну-лягушку (Рисунок Б.5).

Коллекция «Fairy Tales» от бренда «Ювелирный театр» действительно является замечательным примером того, как русский фольклор вдохновляет современных художников и дизайнеров. Образы героев русских сказок легли в основу изделий: гуси-лебеди превратились в изящное кольцо, украшенное бриллиантами, а жар-птица и золотая рыбка предстали роскошными и яркими брошами, богато отделанными разнообразными по цвету драгоценными камнями (Рисунок Б.6). Эти украшения становятся не только предметами роскоши, но и своеобразным мостом между современностью и древними традициями, позволяя каждому носителю ощутить волшебство и загадочность русских сказок [21].

Ювелир Аксенов Петр, основатель бренда «Achenoff Jewellery», создает сказочно-красивые украшения, черпая вдохновение у исторических личностей того периода: Васнецова, Врубеля, Глинки, Римского-Корсакова и прочих великих людей, его концепция – ювелирные изделия, основанные на российской истории. По словам Петра, старинные изделия просто сразили его, ему захотелось возродить забытые традиции, однако привнести немного современности, а в 2009 году Пётр начал работу над коллекцией «Русские сказки». Кольца, серьги и тиары не только выглядели сказочно, но и названия получили соответствующие: Иван Царевич, Василиса, Алёнка и Принцесса Лебедь (Рисунок Б.7) [19].

Бренд «KU&KU» является объединением творческого дуэта сестер Кудрявцевых – Весты и Светы. Компания за время своего существования представила огромное количество коллекций ювелирных украшений, пронизанных русским духом. «А ля рус» – одна из знаковых коллекций бренда «KU&KU» с русской тематикой, так как включает в себя основные коды

национального стиля: некоторые виды росписей, вышивки, силуэты матрёшек, купола, изделия из коллекций «Маруся» с традиционной деревянной резьбой и «Эко и Русский лес» с белочками, лисами и лесными грибами из драгоценных материалов словно рассказывают свою ювелирную сказку (Рисунок Б.8) [12]. Веста и Света Кудрявцевы о своих изделиях говорят так: «Наши мастера в своих работах выражают символику и мотивы, характерные для России, такие как русские узоры и национальные символы. Одновременно мы стремимся к оригинальности, создавая уникальные и неповторимые украшения. На наш взгляд, современный русский стиль в ювелирном искусстве можно охарактеризовать как синтез традиций и современности, индивидуальности и национального характера, инноваций и высокого качества».

Если ювелир, работая над коллекцией, держит в голове сюжеты русских сказок, получается что-то очень красивое и красочное. Драгоценности из новой коллекции бренда «CLUEV» как раз вдохновлены русским фольклором, и, глядя на них, об этом несложно догадаться. Общую картину составляют всевозможные желтые бриллианты, разноцветные турмалины, парюра с сапфирами, огненно-красные рубины в сочетании с колумбийскими изумрудами и бирманской шпинелью (Рисунок Б.9).

Сколько редки, столько же и прекрасны изделия, репрезентирующие русский сказочный лес. Данную тематику можно встретить даже в иностранных брендах. Ювелирный дом «Boucheron» представил коллекцию Высокого ювелирного искусства «Niver Impérial», навеянную заснеженными просторами России. Замерзшие от холода водопады, совершенные снежинки, искрящаяся от снега шерстка зверей, заснеженная архитектура города – все это создает удивительную картину зимнего пейзажа. Украшения из коллекции Высокого ювелирного искусства сверкают на фоне белоснежной зимы драгоценными камнями, бриллиантами и жемчугом, словно окуная зрителя в сказочный зимний русский лес (Рисунок Б.10) [23].

Красоту природных мотивов можно наблюдать и в изделиях российского художника Фазулзянова Ильгиза, работы которого дважды подряд получали престижный Гран-при International Jewellery Design Excellence Award на Международной ювелирной выставке в Гонконге. Его изделия известны и очень ценятся по всему миру за счет яркой декоративности и уровня владения техникой горячей эмали. В серьгах, кольца и подвесах Ильгиза часто используются образы лесных обитателей, растений и цветов и в совокупности с качественным декоративным выполнением изделия передают сказочную атмосферу (Рисунок Б.11).

Выводы по первой главе

В современном искусстве, включая ювелирное искусство, фольклор играет значительную роль как источник вдохновения и творческой энергии. Русские народные сказки, будучи важной частью национального культурного наследия, обладают особым магическим привлекательным смыслом для деятелей искусства. Справедливо замечание советского и российского литературоведа Хализева В.Е. о том, что «художественные произведения запечатлевают не одни только особенности жизни той страны и того народа, к которым принадлежит автор. В творениях искусства так или иначе ощутим воздух мировой культуры, даёт о себе знать интерес художников и, в частности, писателей к бытию разных народов, стран, регионов» [22].

Актуальность фольклора в современном искусстве заключается в его способности обогатить творческое видение художника, внести элементы фантазии и захватывающих сюжетов в произведения искусства. Использование русских народных сказок в качестве источника вдохновения для деятелей искусства является распространенной практикой. Сказки содержат в себе мудрые уроки, символы, героические сюжеты, которые могут служить основой для создания уникальных и оригинальных произведений искусства. Они позволяют художникам и дизайнерам экспериментировать с

формами, текстурами, цветами и создавать удивительные образы, которые вдохновляют и завораживают зрителей.

Рассмотренные примеры дают понять, что тема обращения к русскому фольклору в ювелирном искусстве не только не угасает, а наоборот, набирает обороты и все чаще мастера ищут вдохновение в русской природе, культуре и огромном количестве сказок. Традиционные темы предстают с новых сторон благодаря развивающимся технологиям, новым техникам, материалам и грамотному переосмыслению со стороны ювелиров-художников. Такие украшения не только отражают красоту народного творчества, но и являются своеобразным символом национальной идентичности, они позволяют сохранить и передать культурное наследие, уникальные мотивы, узоры и образы русского фольклора будущим поколениям. Русское народное творчество послужило вдохновением и для автора, заложив основную концепцию для будущего комплекта женских украшений.

Глава 2 Создание комплекта женских украшений «Сказка об Аделине»

2.1 Проектирование комплекта женских украшений «Сказка об Аделине»

За основу концепции будущих ювелирных изделий автор взял систематизацию основных сюжетных элементов народных произведений Проппа В.Я. В книге «Морфология волшебной сказки» автор проанализировал и систематизировал народные произведения с точки зрения паттернов и устоявшихся сюжетных троп с помощью функции действующих лиц, ряд которых представляет собой морфологическую основу большинства волшебных сказок. Данный список состоит более чем из 30 пунктов, однако можно выделить основные моменты:

Подготовительная часть:

- один из членов семьи отлучается из дома;
- к герою обращаются с запретом;
- запрет нарушается;
- в сказку вступает новое действующее лицо – антагонист.

Завязка:

- антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб;
- одному из членов семьи чего-либо не хватает, ему хочется иметь что-либо – герой холост и отправляется искать невесту;
- беда или недостача сообщается, к герою обращаются с просьбой или приказанием, отсылают или отпускают его;
- искатель соглашается или решается на противодействие;
- герой покидает дом.

Основная часть:

- в сказку вступает новое лицо, которое названо дарителем, от которого главный герой получает средство (волшебное), которое впоследствии

- позволяет ликвидировать беду, но прежде, чем получить его, герою необходимо пройти испытания;
- герой испытывается, выпрашивается, подвергается нападению, чем подготавливается к получению им волшебного средства или помощника;
 - герой реагирует на действия будущего дарителя;
 - герой добирается, доставляется или приводится к месту нахождения предмета поисков;
 - герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу;
 - антагонист проигрывает;
 - начальная беда или недостача ликвидируется
 - герой возвращается;
 - герой подвергается преследованию;
 - герой спасается от преследования.

Развязка:

- герой незаметно прибывает домой или в другую страну;
- герою предлагается трудная задача;
- задача решается;
- враг наказывается;
- герой вступает в брак и воцаряется – получил Иван царевну и полцарства.

Центральная сюжетная линия комплекта украшений автора будет основываться на завязке, основной части и развязке.

Завязка представляет собой момент столкновения главного героя с проблемой, которую нужно решить. Пропп называет начальную ситуацию недостаточности, когда главному герою чего-то не хватает – невесты, волшебной птицы, похищенного родственника. Однако, если углубиться, то можно понять, что завязка во многих сказках символизирует потенциал главного героя к изменениям, жажде трансформации и «перерождения», то есть желание обрести новые прекрасные качества своего сознания и души.

Основная часть – это путь главного героя к решению своей проблемы, к

получению желаемого. Это этап борьбы, где главный герой испытывается на прочность, проверяется, и если он осознает свою цель и планомерно идет к ней, пробираясь через преграды, то он непременно решает задачу своих поисков и наступает развязка его истории.

На заключительном этапе, переборов трудности, главный герой получает то, чего ему не хватало, он воссоединяется с семьей, получает награду, заключает брак. Но самым главным и ценным итогом для главного героя выступает «перерождение» его души и сознания, он вырастает как личность.

В сказках местом такой инициации выступает лес – место, где герой не может найти выхода из незнакомого ему пространства, окунается в небытие, символически разлучается с прошлой жизнью. Сковывающий страх, множество так, казалось бы, похожих друг на друга деревьев – и герой, скованный страхом и паникой, не замечающий среди них различий, не может выбраться. Однако, стоит ему успокоиться, неспеша углубиться в лес, познать природу и назначение каждого встречаемого перед ним дерева, которое носило определенный негативный или позитивный символизм в мировосприятии славян и означало разнообразные жизненные явления, то лес из хаотичного пространства превращается в путь. Лес из пугающего пространства превращается в место личностного роста и расширения сознания героя, а значит, в святилище, трансформирующее и перерождающее его. Отсюда эпитеты леса: дремучий, темный, таинственный, в нем сокрыто множество тайн и кладов, ждущих своего откровения.

Философ, писатель и юнгианский психоаналитик Кларисса Пинкола Эстес в книге «Бегущая с волками» сравнивает образ лесной чащи с «дикими уголками души», где живет наша инстинктивная природа, бессознательное. Лес – это одна из сторон нашего внутреннего мира, где нужно довериться интуиции и слушать себя. Это может показаться сложным на первый взгляд, но можно переложить образ на собственную жизнь и вспомнить, как часто нам бывает страшно обратиться к своим темным, диким, потаенным сторонам

(зайти в лес), разобраться, откуда они и как здесь появились (пробраться сквозь чащу), вытащить их на свет, преодолеть страх и встретить настоящих самих себя. Так происходит перерождение. Умирает какая-то часть нас прежних, все наносное, надуманное, чужое, но рождается новое, сильное в своей самобытности.

Теперь, когда сформирована основная концепция комплекта украшений, можно перейти от дизайна смысла к дизайну форм, которые и донесут заложенную автором мысль до своего зрителя. Комплект украшений «Сказка об Аделине» задуман из трех украшений:

- браслет «Начало пути» – символ развязки;
- кольцо «Борьба» – символ основной части;
- серьги «Финал» – символ развязки.

Браслет «Начало пути» является символом столкновения двух противоположностей внутри нас: старого, привычного порядка вещей и нового, неизведанного потенциала. Он отражает конфликт между тем, что нам известно и что мы принимаем как истину, и тем, что таится внутри нас, стремясь проявиться и раскрыть свой потенциал. Изделие символизирует начало пути к самопознанию и саморазвитию, позволяя нам осознать свои истинные желания и стремления, а также обрести силу и уверенность для того, чтобы следовать за ними.

Кольцо «Борьба» – это символ выбора между старым и новым, внутренняя борьба человека между привычным, устоявшимся порядком вещей и желанием идти вперед, открывая новые горизонты. Данное украшение комплекта отражает сложность выбора между тем, что нам знакомо и уютно, и стремлением к переменам и росту. Момент, когда задаешься вопросом, стоит ли продолжать битву и выходить на новый уровень, есть ли в этом смысл.

Серьги «Финал» являются символом завершения цикла борьбы и начала нового этапа в жизни. Они знаменуют окончание старой главы, связанной с самоограничениями и страхами, и открывают дверь к новым возможностям и перспективам. Эти серьги напоминают нам о важности принятия изменений

внутри себя и готовности к перерождению. Символика серег заключается в том, что они помогают нам осознать всю красоту и мощь нашего внутреннего преображения. Они призывают отпустить прошлое и открыться новым возможностям.

Дополнительным элементом, раскрывающим процесс развития и становления главного героя, станет бутон цветка в 3 фазах развития.

Число три не только в русской культуре, но и многих других – символ триединства мира. Практически у всех народов можно пронаблюдать трехчастное деление мира по вертикали – это небесная сфера, земной мир людей и подземный мир мертвых [24].

Процесс создания и ношения украшений важно рассматривать с точки зрения их символики в контексте сакрального и повседневного, вербальной и невербальной коммуникации. Вертикальное расположение украшений несет семантическую нагрузку. Так, например, украшения на костюмах располагались не произвольно, особенно тщательно декорировали запястья, ворот и подол, как участки костюма, через которые могут проникнуть злые духи и навредить человеку (Рисунок В.1).

Представление об иерархии уровней в человеческом теле во многом повторяют представления о мировом древе и уровнях иерархии Вселенной. Можно выделить три уровня:

- небесный уровень – головные, ушные, височные украшения;
- уровень перехода от небесного к земному – височно-нагрудные, нашейные, нагрудные, наплечные украшения;
- подземный (хтонический) уровень – боковые, поясные, украшения для рук, ног.

Мотив взаимосвязи человека и природы, заложенный в русских народных сказках, в ювелирном искусстве поможет раскрыть сочетание металла и натуральных камней определенных цветов. Цвет в украшениях, а в случае с проектируемым комплектом, цвет камней играет не последнюю роль и сильно влияет на восприятие его человеком, помогая создать ту или иную

ассоциацию. Цветом можно «облагородить» изделие, создать необходимое настроение, а можно существенно испортить его внешний вид, используя пестрые несочетающиеся между собой по цвету вставки. Таким образом, цветовой дизайн очень важен при создании ювелирно-художественных изделий. Так как лес в русских сказках представляет собой место, полное загадочности, таинственности и мистики, была выбрана зелено-фиолетовая цветовая гамма, однако, автор хотел показать многогранность образа леса, его обилие красок различных временных сезонов, поэтому через желтые и белые полупрозрачные оттенки было решено показать лес, залитый лучами солнца и морозную пору, когда все покрыто инеем и снегом. Для этих целей были выбраны следующие камни:

- аметист – кварц фиолетового цвета, символизирующего борьбу и единство противоположностей, эмоциональность, мистицизм, высший разум, мудрость. Фиолетовый цвет способен объединить мышление и тело, душевные потребности с материальными;
- флюорит – минерал зеленого цвета, символ жизни, гармонии с самим собой, роста, уверенности, решимости, упорства в достижении целей;
- сахарный кварц – минерал белого цвета, символизирующий чистоту помыслов, справедливость, единство, мир;
- цитрин – минерал кварца желтого цвета, символизирующий солнце, движение, победу.

Применение камней в естественной форме без огранки добавит еще больше органичности и природности в комплект украшений. Такие минералы будут выглядеть более непосредственно, передавая свою естественную красоту и уникальность. Все элементы комплекта будут гармонировать друг с другом, создавая цельное и стильное сочетание природных и драгоценных материалов.

С 2021 года можно пронаблюдать тенденцию на украшения с необработанными минералами. Зарубежные и российские дизайнеры все чаще работают с горным хрусталем, «изломанным» аметистом, разнообразными

кристаллами и друзьями самых космических, невообразимых оттенков и стараются вмешиваться в творение природы как можно меньше. Среди брендов, у которых в основе украшений лежит не только авторская идея, но и сама природа, неправильная, со своими шероховатостями, изломами и столь красивая, благодаря всем этим «несовершенствам», можно выделить «BJORG», «Madre Kunst», «Mineral Weather» и др. (Рисунок В.2).

Для определения подходящего дизайна, способного передать задумку комплекта украшений, автор приступил к проектированию внешнего вида изделий путем создания набросков и эскизов. Эскизы играют ключевую роль в разработке дизайна ювелирных украшений. Они помогают дизайнеру-ювелиру визуализировать свои идеи, представить окончательный продукт и принять решения о материалах, форме, цвете и стиле украшения. Быстрый ручной эскиз позволяет оценить объем украшения, выделить контуры и изучить детали. Кроме того, эскизы помогают экономить время и ресурсы на создание прототипов. На ранней стадии разработки можно отбросить неудачные варианты формы или сочетания деталей, что значительно сокращает затраты времени и ресурсов. Если окончательное изделие не соответствует задумке, изменения можно внести в эскизе, не создавая новый прототип.

Первоначально, автор искал украшения, подходящие по мотиву к заданной задумке (Рисунок В.3 – В.4) и анализировал, какие именно элементы, приемы и техники он хотел бы применить в своих изделиях, на что лучше сделать акцент, следом автор делал быстрые зарисовки отдельных украшений для комплекта (Рисунок В.5).

Чтобы сразу представить целостную картину получаемых изделий на эскизах, автор отрисовывал каждый вид украшения не на отдельном листе, а весь комплект на заготовленном листе с собственным изображением. Такой подход позволяет увидеть взаимодействие различных украшений между собой и оценить их сочетаемость в комплекте. Это помогает создать гармоничный образ, учитывая все детали и особенности каждого изделия. Также такой

способ работы способствует более эффективному использованию материалов и времени, так как можно сразу видеть, как будут выглядеть все элементы вместе на теле человека (Рисунок В.6).

После эскизирования автор пришел к поиску форм, размеров и техник обработки металла. За образ «старого» выступают чистые, гладкие линии, словно годами отточенные предубеждения, стереотипы, страхи и комплексы в противовес хаотичным, природным, стилизованным под ветки линий с расположенными среди них разнообразных по цвету и размерам камням, символизирующим новое начало, динамику и живость (Рисунок В.7). Игра многослойности в украшениях комплекта добавит оригинальности. Последние пару лет заметна тенденция многослойности не только в одежде, но и в ювелирных украшениях (Рисунок В.8). Многослойные украшения, такие как кольцо из нескольких слоев, браслеты и другие аксессуары, способны преобразить образ и добавить ему изысканности. Они позволяют выразить индивидуальность, создать уникальный образ и подчеркнуть женственность. Эти аксессуары способны изменить даже самый скромный наряд, добавив ему шарма и более глубокого смысла. Многослойные украшения позволяют создавать разнообразные комбинации, играть с текстурой, цветом и формой.

Таким образом, браслет «Начало пути» состоит из двух слоев украшений, первый из которых состоит из стилизованных ветвей с заключенными в них камнями, а второй, перекрывающий первый, выполнен из чистых гладких линий. Такое расположение показывает, что человек стоит только в начале пути своей трансформации и до окончательного перерождения ему еще предстоит пройти множество преград, чтобы добраться до своей цели.

Колье «Борьба» сочетает в себе такие же по стилю линии, однако в обратном расположении, когда на переднем плане уже выступает символ «нового», но и «старое» еще никуда не ушло. Человек, находящийся в середине своего пути, сталкивается с выбором – остаться на месте, вернуться к привычному или же двигаться вперед, преодолевая трудности и самого себя. Этот выбор может быть непростым, но именно в этом моменте заключается

важность для личностного роста и самопознания. Колье «Борьба» напоминает нам о необходимости принятия решений, о поиске баланса между прошлым и будущим, о том, что каждый шаг, каждое решение формируют нашу судьбу. Это украшение становится символом внутренней борьбы, самопознания и стремления к достижению гармонии и благополучия в своей жизни.

Серьги «Финал» уже избавлены от оков устоявшихся представлений, мешающих движению вперед, конфликт успешно решен и перед взором открывается вся красота новой личности человека, пусть с хаотичными линиями, негранёными камнями, но именно в этой «небрежности» кроется вся красота жизни и ярких красок.

После одобрения эскиза изделия и его уточнения, разрабатывался проект в технике акварельной отмывки. Техника акварельной отмывки в ювелирном деле представляет собой метод создания проекта изделия, где используется послойное полупрозрачное наложение красок друг на друга, благодаря чему можно добиться красивых полутонов и глубины цвета для более реалистичного, эстетичного и детального изображения (Рисунок В.9). Эскиз в первую очередь отражает форму и объем, а цвет наделяет предмет выразительностью. Также он позволяет продемонстрировать особенности материалов: их прозрачность, цвет, использование глянцевой или матовой отделки, показать необходимый объем. Описание формы украшения является ключевым элементом в данном процессе.

При создании украшений важно не только представить идею, но и технически грамотно продумать размеры, конструкции, способы соединения элементов. Поэтому параллельно с разработкой проекта создается чертеж проектируемого изделия. Чертеж – это детальный рисунок, выполненный вручную с использованием установленных методов технического рисунка (Рисунок В.10). Чертеж содержит два основных элемента информации об украшении: вид предмета и его размеры. Для этого дизайнер опирается на эскизы и макеты, следуя общепринятым стандартам графической проекции и цифровой маркировке в соответствии с международными нормами.

Качественный чертеж определяется его ясностью, количеством данных и их точностью, что позволяет любому специалисту правильно понимать строение изделия.

2.2 Изготовление комплекта «Сказка об Аделине» в материале

Перед тем, как приступить к непосредственному созданию будущих изделий, важно проверить все идеи на макетах из простых и удобных в работе материалов (Рисунок Г.1). Этот этап позволяет дизайнеру и мастеру-ювелиру внимательно продумать и протестировать конструкцию украшения до того, как приступить к использованию металлических материалов. Важность создания предварительных макетов проектируемых украшений проявляется в следующих аспектах:

- визуализация концепции. Создание макета позволяет увидеть, как украшение будет выглядеть в реальности. Это помогает оценить пропорции, форму, расположение элементов и их взаимодействие со светом. Таким образом, дизайнер может внести коррективы и улучшить концепцию до начала работы с драгоценными материалами;
- экономия времени и ресурсов. Создание макета позволяет избежать ошибок и недоразумений на этапе изготовления украшения из драгоценных материалов. В случае неудачного результата макет может быть переработан без ущерба для дорогих материалов;
- тестирование функциональности. Предварительный макет позволяет проверить не только внешний вид украшения, но и его практическую целесообразность. Например, убедиться, что украшение носится комфортно и фиксация элементов надежна;
- отработка технологии изготовления. Создание макета помогает определить наиболее подходящие методы и технологии изготовления украшения. Это позволяет избежать непредвиденных трудностей и улучшить качество и точность работы.

Таким образом, создание предварительных макетов проектируемых украшений является важным этапом в процессе разработки уникальных и качественных украшений из драгоценных материалов. Макет позволяет минимизировать риски, оптимизировать производственный процесс и создать идеальное украшение, которое будет радовать своего обладателя не только внешним видом, но и качеством исполнения.

Для того, чтобы определиться с оптимальными способами изготовления комплекта украшений, был проведен технологический расчет нескольких наиболее подходящих вариантов, результаты которого представлены в таблице 1. Исходя из данных таблицы, можно принять решение о наилучшем способе производства комплекта украшений с учетом затрат, времени и качества конечного продукта. Такой подход поможет оптимизировать производственные процессы и обеспечить высокое качество продукции.

Таблица 1 – Технологический расчет способов изготовления комплекта украшений «Сказка об Аделине» в материале

Способы изготовления			
1	2	3	4
Способ	Способ №1. 3D-моделирование + прототипирование в воске + моделирование по воску + литьё + монтировка + закрепка камней	Способ №2. Моделирование по воску + литье + монтировка + закрепка камней	Способ №3. Пайка + фактурирование + монтировка + закрепка камней
Время	3D-моделирование – 3 дня. 3D-прототипирование – 4 дней. Моделирование по воску – 27 дней Литьё – 2 дня Монтировка – 2 дня Закрепка камней – 3 дня	Моделирование по воску – 32 дней Литье – 2 дня Монтировка – 2 дня Закрепка камней – 3 дня	Пайка – 35 дней Фактурирование – 8 дней Монтировка – 2 дня Закрепка камней – 3 дня
	Финишная доводка – 7 дней		
Итого	48 дней	46 дней	55 дней
Затраты	Нейзильбер – 4 000 р. Воск – 300 р. Печать в воске – 1 200 р. Литьё – 7 500 р. Камни – 1 100 руб.	Нейзильбер – 4 000 р. Воск – 300 р. Литьё – 7 500 р. Камни – 1 100 руб.	Нейзильбер – 4 000 р. Камни – 1 100 руб.
Финишная доводка – 600 рублей			
Итого	14 700 рублей	13 500 рублей	5 700 рублей

Продолжение таблицы 1

Оценка владениями техниками (от 0 до 100%)	3D-моделирование – 95% Выращивание в воске – 100% Моделирование по воску – 85 % Литьё – 100% Монтировка – 95 % Закрепка камней – 70 %	Моделирование по воску – 85 % Литьё – 100% Монтировка – 95 % Закрепка камней – 70 %	Пайка – 60%. Фактурирование – 55% Монтировка – 95 % Закрепка камней – 70 %
	Финишная доводка – 90%		
Итог	91%	88%	74%
Итоговый рейтинг способов изготовления			
Время	2 место	1 место	3 место
Затраты	3 место	2 место	1 место
Качество исполнени я	1 место	2 место	3 место

Исходя из данных, представленных в таблице по технологическому расчету наиболее оптимального способа создания комплекта украшений, автором был выбран вариант, дающий самое высокое качество исполнения изделий и заключающийся в применении следующих технологий:

- 3D моделирование отдельных элементов комплекта;
- 3D прототипирование в воске;
- моделирование по воску;
- литье по выплавляемым моделям;
- монтировка;
- закрепка камней.

Для создания комплекта украшений по мотивам леса автор выбрал технологию ручного моделирования по воску и литье по выплавляемым моделям. Техника ручного моделирования украшений из воска дает возможность экспериментировать с формами и фактурами, а благодаря пластичности воска можно добиться высокой степени точности и детализации при создании украшений, что очень важно в случае с проектируемым

украшением, например, при создании фактуры поверхности веток на металле [11].

Существует достаточно большое разнообразие среди видов восков, с помощью которых создаются модели для последующего литья. Он подразделяется на две группы: литьевой (инжекторный) и модельный. Литьевой отличается своей мягкостью и податливостью в обработке, поэтому его часто используют для заливки в готовые пресс-формы, модельный же воск достаточно тверд и прочен, что позволяет обрабатывать его с помощью напильников и фрез.

Воск бывает:

- зеленый – рекомендуется для моделей с камнями, очень прочный и гибкий, поддается обработке напильниками и фрезами;
- красный (розовый) – более мягкий и гибкий воск, позволяет легко декорировать поверхность, создавать модели с выразительными изгибами естественных форм;
- синий – Менее жесткий и более гибкий, чем зеленый или фиолетовый, можно обрабатывать фрезами и напильниками, хорошо подходит для округлых поверхностей и менее сложных конструкций, мелких деталей;
- фиолетовый – обеспечивает превосходную обрабатываемость и дает возможность резки с минимальным засорением инструментов, подходит дизайнерам и литейщикам, которые часто переделывают восковые модели.

Для изготовления комплекта автор использовал более мягкий, податливый и гибкий розовый воск, дающий легко сделать естественную природную форму линий, и позволяющий создать простые геометричные элементы, присутствующие в украшениях.

Первоначально автор подготовил формы, на которые постепенно накапывали воск. Для кольца специальный манекен шеи из металла закрыли пищевой пленкой и с помощью пластилина нарастили необходимый объем. В

дальнейшем вся форма была закрыта малярным скотчем, с которого можно легко снять напаянный воск (Рисунок Г.2).

В качестве шейного украшения был выбран коллар. Английское слово collar в переводе означает ошейник, и такое изделие сидит на шее плотно, как бы опоясывая ее. Такая форма позволяет передать символическое ощущение «удушья» от рамок, в которые в течение жизни загоняет себя человек (Рисунок Г.3). На заготовленную форму был перенесен эскиз первого слоя кольца, представляющий собой переплетение тонких геометричных линий. Затем, с помощью паяльной станции по линиям эскиза накапывался воск для придания объема и толщины и резаками форма дорабатывалась (Рисунок Г.4).

Для создания второго слоя первый слой был изолирован с помощью пищевой пленки и скотча. Затем, по такому же принципу, как и с первым слоем, по перенесённому эскизу накапывался воск в виде элементов, имитирующих переплетенные ветви. По всей площади второго слоя необходимо было разместить камни, соблюдая правила композиции, гармонии и ритма, поэтому важно было чередовать камни между собой по цветам и размерам, чтобы большие, средние и маленькие чередовались между собой и создавали красивую игру форм. Касты для этих камней создавались не стандартным образом, необходимо было гармонично вписать их в общую картину «ветвей», поэтому классические глухие либо крапановые касты не подходили (Рисунок Г.5). Удерживающей площадкой для камней выступали сами ветви, которые перекрывали их в нескольких опорных точках по площади с лицевой стороны, с задней стороны от ветвей к камням припаивались небольшие лапки, таким образом камень со всех сторон сидел плотно.

Перед автором стояла цель максимально точно передать ощущение фактуры дерева в элементах украшений из комплекта, чтобы приблизить их к природе и сделать еще более естественными, для этого на поверхности восковых моделей, где это было необходимо, кончиками резаков разной

толщины и иглами выводились разнообразные по глубине и ширине прожилки, имитирующие кору деревьев.

Соединением верхнего и нижнего слоя украшения служат объемные элементы первого слоя, сквозь которые продеваются концы второго слоя. В качестве замкового механизма была выбрана Т-образная застежка или тогл. Такой замок состоит из кольцевого крепежа и фиксирующего штифта в форме «Т». Чтобы закрепить застежку, нужно просто продеть штифт в кольцо и повернуть. Такой замок благодаря достаточной обширной плоскости можно легко стилизовать под кору дерева и гармонично сделать продолжением украшения благодаря соединительным элементам в виде изогнутых в естественных линиях ветвей (Рисунок Г.6). Из воска так же был сделан маленький бутон цветка в виде небольшой вытянутой сферы с готовыми распуститься лепестками.

Заготовки для браслета представляла собой металлический широкий обруч с диаметром под запястье, на который так же нарастили рельеф и объем с помощью пластилина, в дальнейшем перекрытым скотчем. Первый природный, украшенный камнями, и второй геометричный слои были выполнены по аналогии с колье (Рисунок Г.7). Цельная форма браслета представляет собой незамкнутый обод с открытой внутренней частью для продевания браслета через более узкую часть руки. Креплением двух слоев между собой послужили небольшие штыри на концах браслета первого слоя, которые войдут в подготовленные отверстия в концах второго слоя. Таким образом, дальнейшая пайка выйдет куда более прочной за счет дополнительной сдерживающей силы между элементами. На браслете бутон цветка из воска изображен с закрытыми лепестками.

Форма для сережек была создана из двух листов пластилина, которым придали волнообразную форму, задуманную по эскизам, и закрыли сверху малярным скотчем. В серьгах были использованы природные линии с имитацией под кору дерева с закрепленными между ветвями природными камнями по аналогии с шейным украшением, а асимметрия в серьгах

позволила раскрыть тему красоты и разнообразия форм, созданных самой природой (Рисунок Г.8). Бутон цветка на серьгах представлен уже окончательно распустившимся, как символ полного «расцвета» главного героя.

В качестве замка была выбрана английская застежка, способная надежно зафиксировать серьгу в ухе. Ее строгий линейный дизайн отсылает к большим по массе геометричным линиям, используемым в остальных украшениях из комплекта, что вкупе помогает серьгам не выбиваться из комплекта и смотреться с ними гармонично. Для изготовления швенз автор выбрал технологию 3D-моделирования и 3D-прототипирования.

3D моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта с помощью специализированных программ. Основные особенности 3D моделирования включают возможность создания детальных и реалистичных трехмерных моделей, а также удобство визуализации объектов с различных ракурсов.

Актуальность 3D моделирования в наше время трудно переоценить. Оно широко применяется в различных отраслях, таких как архитектура, дизайн, медицина, машиностроение, игровая индустрия, реклама и многие другие. 3D моделирование позволяет экономить время и ресурсы при проектировании и создании продуктов, а также облегчает визуализацию и понимание концепций.

В ювелирной отрасли 3D моделирование также нашло широкое применение. Оно позволяет ювелирам создавать детальные трехмерные модели украшений, проводить виртуальное тестирование дизайнов, экспериментировать с формами и материалами. Благодаря 3D моделированию ювелиры могут быстрее и точнее создавать уникальные украшения, а также предоставлять клиентам возможность увидеть будущее изделие до его изготовления. С появлением новых возможностей в сфере создания ювелирных украшений, ювелиры все чаще прибегают к использованию технологий 3D в производстве украшений из-за их преимуществ над ручным трудом:

- использование 3D моделирования позволяет упростить работу над очень точными, чаще всего с преобладанием геометрии, дизайном. Нельзя отрицать человеческий фактор, из-за которого в процессе создания может пострадать внешний вид изделия;
- благодаря возможности визуализировать изделие в трехмерном пространстве, дизайнеры-ювелиры могут просматривать конечный вариант изделия, его эргономичность, гармонию и уместность всех элементов задолго до того, как начнется работа над украшением в материале;
- технология 3D моделирования позволяет сократить время на проектирование и создание украшения. Вместо ручного создания макетов изделия, занимающего определенное время и затрачивающего ресурсы, дизайнеры могут быстро создавать и редактировать внешний вид изделия, его конструкцию и формы.

Внедрение 3D-технологии в сферу ювелирного искусства расширяет границы возможностей при проектировании изделий, позволяет ювелирам создавать самые сложные и немыслимые дизайны, помогает им совершенствовать свою работу, повышая качество продукции и удовлетворяя потребности клиентов.

Для моделирования замковых элементов серег автор выбрал программу Blender, которая привлекает многих начинающих 3D-моделлер из-за доступности, удобного, простого, понятного интерфейса и универсальных инструментов, благодаря чему можно работать с моделью в нескольких направлениях без использования дополнительного программного обеспечения.

Швензы не имеют сложного дизайна, однако в них была важна геометрическая точность, которую достаточно сложно было бы делать вручную. За счет простоты дизайна, для построения швенз потребовалась одна базовая фигура, которая выстраивала общую форму – plane. Первым этапом был загружен снимок эскиза детали, которую необходимо построить, он

станет дальнейшим ориентиром в формах и размерах. Лицевые части швенз состоят из перекрещенных удлиненных прямоугольников, поэтому после придания фигурам plane необходимых размеров по осям ширины и длины, детали перемещаются по сцене в соответствии с разметкой эскиза с помощью горячей клавиши передвижения G. Для придания профильного изгиба необходимо переместить сцену на вид сбоку с помощью горячей клавиши 3 и в режиме редактирования передвинуть центральные точки фигур в сторону по оси Y относительно центра.

Основание, штифт и подвижная лапка также были изготовлены из фигуры plane, отверстия в нижней части замка и подвижные элементы были сделаны с помощью модификатора Boolean, который «вырезает» пересекающиеся фигуры, и цилиндра. Чтобы придать деталям гладкой и ровной поверхности без жестких пикселей, применили модификатор Subdivision Surface с цифровым параметром Levels Viewport не менее трех единиц, а чтобы вернуть ребра жесткости, нужные для точной геометрии, параметр mean crease выставили на максимальное значение. Перед отправкой модели на печать, ее проверили на наличие возможных ошибок, «вылечили», применили модификаторы и сохранили в формате STL. Затем модель распечатали на восковом 3D принтере в фотополимере, на этом этап 3D-моделирования и 3D-прототипирования можно считать завершенным (Рисунок Г.9).

Готовые восковые модели всех элементов комплекта обезжирили с помощью бензина путем обработки кистью либо ватным тампоном, чтобы добиться на поверхности гладкости, избавиться от мельчайших частиц воска, жира и грязи, которые могли образоваться на поверхности модели во время работы, а также вынули из них все камни во избежание их повреждения во время литья.

Следующим этапом стало вакуумное литье из нейзильбера по выплавляемым моделям. Нейзильбер обладает хорошей устойчивостью к коррозии, повышенной прочностью, пластичностью и упругостью при

механическом воздействии. Сплав меди с 5-35 % никеля и 13-45 % цинка придают металлу благородный серебристый цвет, вторящий настроению загадочности и сказочности волшебного леса, на основе которого построен весь комплект украшений, а также гармонично сочетается с цветами натуральных камней, выдвигая их на передний план и делая на них акцент. Преимущества этого металла заключается в его красивом цвете, блеске, доступности и относительной дешевизне.

Восковые детали были воспроизведены в металле с помощью метода литья по выплавляемым моделям, так как он позволяет делать более сложные и объемные модели изделий. Вакуумный метод литья по выплавляемым моделям обеспечивает высокую точность формирования детали, что важно для создания сложных и точных изделий, позволяет получать детали с высоким качеством поверхности и минимальными дефектами, подходит для создания деталей различных форм, размеров и сложностей, что обеспечивает большую гибкость в производстве. Благодаря преимуществам в сравнении с другими способами изготовления отливок, данный метод литья получил значительное распространение в ювелирном деле. Отличительная черта литья по выплавляемым моделям – модель из легкоплавких материалов в ходе формовки выплавляется, а металл заполняет получившиеся полости от восковой елочки. По завершении остывания форма разрушается и изделие извлекается.

После того, как восковая модель была полностью закончена, приступили к сборке так называемой «ёлочки». Восковые детали припаивались через тонкие литники воском к главному большому литнику. Важно, чтобы модели располагались по отношению к нему острым углом: это обеспечит более легкое выплавление воска из опоки и поспособствует более плавной и точной заливке металла по всем частям модельной полости. Так как в центре опоки температура более высокая, то тонкие детали, в отличие от более толстых, необходимо разместить на вершине восковой елки и ближе к основному литнику. Собранную елочку тщательно обезжирили, взвесили для расчета

необходимого количества металла и приступили к следующему этапу.

Для того, чтобы приступить к формовке, сперва подготовили опоку. Так как опока по всему своему периметру имеет небольшие отверстия для выхода воздуха из формы, ее тщательно обклеили скотчем и оставили бортик высотой 10-15 см, чтобы во время вакуумирования смесь оставалась в опоке и не выливалась за ее пределы. Затем замешали в емкости формовочную смесь в сочетании с водой в пропорциях 100:38 до консистенции жидкой сметаны. Так как в процессе смешивания образуются пузыри воздуха, от которых обязательно нужно избавиться, прибегли к помощи литейной вакуумной машины. Для этого поставили на нее емкость с формомассой, закрыли куполом и держали до тех пор, пока максимальное количество пузырей не вышло из состава. Процедура повторилась и после того, как смесь медленной струйкой во избежания повторного появления воздуха залили в опоку. Затем оставили опоку до полного затвердевания состава.

После отвердевания формовочной смеси приступили к процессу литья. Сперва поместили опоку в сушильную печь литниковой системой вниз, где воск вытапливался и вытекал из формы при температуре 120-180°C. Когда большая часть воска вытопилась, опока прокалывалась в муфельной печи при плавном повышении температуры от 200 до 750°C, чтобы оставшийся воск мог выгореть. Затем температуру в печи понизили до 690°C, чтобы подготовить опоку к заливке металла и не допустить его закипания в процессе литья, что может повлечь за собой дефекты и браки на поверхности изделия. Перед окончанием прокалики опоки, поместили тигель с металлом в плавильную печь. Когда металл достиг своей температуры плавления в 1160°C, достали опоку из печи, поместили в вакуумную машину и залили расплавленный металл. Благодаря отрицательному давлению, который создает вакуумная машина, воздух удаляется из материала, предотвращается возможное образование пузырьков внутри изделия и обеспечивается проникновение металла во все пустоты внутри опоки. Затем опока остывала в течении 10-15 минут и следом помещалась в емкость с водой для растворения формовочной массы. Таким

образом, получили металлическую отливку, которую очистили под проточной водой от остатков формовочной массы.

Далее детали будущего украшения были отделены от литниковой системы в процессе, называемом обрубкой. Отлитые детали могут быть отделены от основной формы путем отпиливания лобзиком или откусывания при помощи бокорезов или кусачек. После отделения отливок производилась зачистка оставшихся частичек литниковой системы с использованием напильников, надфилей и других инструментов, предназначенных для зачистки.

После этапа литья украшений следуют общие технологические операции, которые придают изделию окончательный вид и качество. Эти операции включают в себя шлифовку, монтировку, пайку элементов, закрепку камней, полировку, декоративную обработку металла и другие процессы. На этапе шлифовки удаляются неровности и изъяны с помощью абразивных инструментов, надфилей и напильников, делая поверхность украшения гладкой и ровной. В местах декорируемого металла, где были установлены литники, эффект коры дерева дублируется и углубляется с помощью заостренного штихеля аккуратными, отточенными движениями.

В процессе монтировки отдельные элементы собираются в единое целое, создавая готовое изделие. Элементы браслета были объединены с помощью заранее подготовленных штырей и укреплены пайкой. Камни, которые являются частью украшений, были закреплены в специальные «гнезда», заготовленные под форму каждого камня и зафиксированы в них с помощью подогнутых с обратной стороны лапок. После этого проводится полировка на полировальных станках с использованием фетрового круга и ювелирной пасты для полировки. Также применялась полировка с помощью бормашины и фетровых кругов и пушков, которые придают изделию блеск и законченный вид. Все эти операции важны для придания украшению идеального вида, качества и долговечности. После этапа полировки с помощью бензина и щетки с изделий аккуратно снимают слой полировальной

пасты, затем промывают с мылом в теплой воде и помещают в ультразвуковую ванночку для удаления остатков пасты, пыли и грязи из наиболее труднодоступных мест благодаря вибрации установки.

Выводы по второй главе

Благодаря предшествующей теоретической главе был спроектирован и изготовлен в материале комплект украшений «Сказка об Аделине», через который рассказана история становления новой личности человека. Изучение методов и способов использования образов русских народных сказок в современном искусстве, в том числе, в ювелирных украшениях, позволило автору преобразовать свою задумку в изделия.

Во второй главе был детально представлен процесс выполнения изделий из комплекта начиная с этапа проектирования и заканчивая финишной обработкой металла. Этап эскизирования помог заключить идею в окончательный дизайн, через акварельную отмывку и чертежи автор подробно и детально продемонстрировал внешний вид и конструктивные решения ювелирных украшений, а созданные макеты помогли проверить их на практике.

Во втором подпункте второй главы был проведен технологический расчет способов изготовления комплекта украшений «Сказка об Аделине» в материале с итоговым рейтингом, рассматривающим лучшие варианты по трем аспектам: требуемое время, денежные затраты и уровень навыка владения рассматриваемыми техниками. Благодаря расчету автор смог выбрать наиболее оптимальный вариант для создания украшений, в который вошли технологии 3D-моделирования и прототипирования, моделирования по воску, литья, монтировки и заправки камней.

В рамках учета затрат на создание дипломного комплекта украшений была подготовлена таблица расходов на необходимые материалы и ресурсы, связанные с каждым этапом производства (Таблица Д.1).

Декоративная обработка металла и использование натуральных

необработанных камней не только помогли автору заложить настроение русской сказки в каждый элемент комплекта, но и превратили его в настоящее произведение искусства. Дополняющий элемент в виде постепенно раскрывающегося цветка на каждом изделии, который символизирует внутренний рост главного героя, внутреннюю красоту, потенциал и возможности, усиливает выстроенный сюжет роста и трансформации личности человека, преодолевающего преграды на своем пути, подчеркивая его внутреннюю силу, решимость и способность к развитию.

За счет тонкой работы, каждая деталь этого комплекта переплетена силой и магией, которая способна околдовать даже самого искушенного ценителя. Подобно волшебным словам, выкованным из металла и украшенным камнями, этот комплект притягивает внимание и погружает каждого, кто на него взглянет, в свою волшебную сказку, наполненную чудесами, тайнами и мудростью русского сказочного леса.

Заключение

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы автором была проанализирована, изучена и систематизирована информация о важности сохранения фольклора, в частности, русского и его правильной трансляции для углубленного понимания современным человеком, привлечение к нему внимание через актуальные и современные формы искусства.

Особенно богатым источником вдохновения для актуального искусства выступают сказки, которые уже давно стали частью культурного наследия человечества. В каждой сказке скрыт глубокий символизм, который позволяет исследовать различные аспекты человеческой природы, общества и мира в целом, а их сюжеты затрагивают вечные темы, понятные людям всех возрастов и культур: дружба, любовь, предательство, добро и зло. Именно благодаря своей универсальности и гибкости сказки отлично поддаются реинтерпретации через разнообразные формы искусства.

Исследование образа леса из русских народных сказок с точки зрения психологии и углубленного смысла позволили автору в определении концепции и основного посыла, которые он в дальнейшем заложил в спроектированный комплект украшений.

Приведенные автором в первой главе примеры использования русского народного творчества в картинах, иллюстрациях, играх, образах на модных показах и в ювелирных изделиях как русскими, так и иностранными дизайнерами XXI века доказывает, что традиционные символы и мотивы не теряют своей актуальности, а появляются в обществе в более модернизированном контексте. Анализируя данные примеры, автор продемонстрировал важность взаимодействия традиционного и современного искусства в условиях глобальных перемен в политике, экономике и социально-экономическом положении различных групп населения, сопровождающихся социальной напряжённостью, потерей четких

ценностных ориентиров и дезинтеграцией.

В процессе выполнения бакалаврской работы автором были выполнены следующие задачи: исследована актуальность применения народных мотивов в современном искусстве; изучена специфика представления леса в фольклоре с учетом его символического и психологического значения; рассмотрены методы трансформации фольклорных образов в рамках современного искусства, включая ювелирное дело; разработаны концептуальные эскизы и макеты, вдохновленные традиционными русскими сказками и современными методами их воплощения; разработаны графические чертежи и художественные проекты украшений; реализован в материале комплект «Сказка об Аделине», а так же составлена технологическая карта и созданы презентационные листы.

Поставленная цель по созданию ювелирных украшений на основе актуального использования символа русских сказок была достигнута путем выполнения ряда перечисленных выше задач и итогового создания комплекта «Сказка об Аделине», состоящего из трех украшений, спроектированных с учетом психологизма образа русского леса, структуры большинства сказок, выделенной Проппом В.Я. и смысловой иерархии вертикального расположения украшений на теле человека.

Через спроектированный комплект женских украшений «Сказка об Аделине» автор стремился передать глубокий символизм леса, раскрывающего тему перерождения личности и освобождения от старых страхов и внутренних преград. Путем сравнения образа лесной чащи с «дикими уголками души», где обитает инстинктивная природа и бессознательное, автор проводит аналогии между внешним и внутренним миром человека. Лес становится метафорой сложного внутреннего мира, местом, где необходимо доверять интуиции, слушать и искать ответы в самом себе. Он напоминает о том, что истинное переосмысление и преобразование начинаются изнутри, в тех местах, которые скрыты от посторонних глаз, где пребывает истинная сущность.

Несмотря на то, что путь к самопознанию и освобождению от страхов может показаться сложным и запутанным на первый взгляд, автор своим произведением призывает каждого обратить взор внутрь, рискнуть и погрузиться в глубины своего внутреннего леса, где таится истинная суть нашего бытия. Комплект, повествующий сказку из трех актов о главном герое, который справился, смог преодолеть себя и возникающие на пути преграды ради важной цели и поиска себя, побуждает к исследованию внутреннего мира и преодолению внутренних преград, чтобы открыть путь к новым возможностям и самопознанию.

К защите предоставлены следующие материалы:

- проект комплекта «Сказка об Аделине»;
- чертеж комплекта «Сказка об Аделине»;
- фото презентация комплекта «Сказка об Аделине»;
- пояснительная записка.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Аксаков С. Т. Аленький цветочек: Сказка ключницы Пелагеи / Обл.: В. А. Гольман. – Харьков : Космос, 1929. – 48 с.
2. Алена Ахмадулина – о капсуле 3D-одежды и моде будущего // BURO [Электронный ресурс]: URL: <https://www.buro247.ru/fashion/heroes/27-may-2020-fashion-interview-akhmadullina.html> (дата обращения: 22.04.2024).
3. Alice McCall Australian Fashion Shows S/S2012/13 // VOGUE [Электронный ресурс]: URL: <https://www.vogue.com.au/fashion/fashion-shows/australian/alice-mccall-australian-fashion-shows-ss201213/image-gallery/ea1d3607f129271bc07c7b7b44919037> (дата обращения: 29.04.2024).
4. Беттельгейм Бруно. О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок / Б. Беттельгейм; пер. с англ. Е. Семеновой. – Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2020. – 465 с.
5. Вернадский Г.В. Древняя Русь. – М.: 1991. С. 12.
6. Всякие сказки // НГХМ Нижегородский государственный музей [Электронный ресурс]: URL: <https://artmuseumnn.ru/vystavki/vsyk-ckaz-2692/> (дата обращения: 14.04.2024).
7. Добрые русские сказки от ювелирного дома Roman Nikonov // ROMAN NIKONOV Ювелирный дом [Электронный ресурс]: URL: https://nikonovjewelry.ru/company/news/dobrye_russkie_skazki_ot_yuvelirnogo_doma_roman_nikonov/ (дата обращения: 04.04.2024).
8. Записки ювелира. Бриллиантовая история // ГИМ [Электронный ресурс]: URL: <https://shm.ru/shows/36856/> (дата обращения: 03.04.2024).
9. Зуева Т. В., Кирдан Б. П. Русский фольклор: Учебник для высших учебных заведений. – 6-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 400 с.
10. Интервью клуба 10k: замок Хайрул, баба яга, карта Средиземья от Артёма Бизяева // LegoIdeas [Электронный ресурс]: URL: <https://ideas.lego.com/blogs/a4ae09b6-0d4c-4307-9da8-3ee9f3d368d6/post/a55523ab-5ea9-45bb-8717-ba6401167b42> (дата обращения:

24.04.2024).

11. Калленберг Л. Моделирование из воска для ювелиров и скульпторов / Лоуренс Калленберг; Пер. с англ. – Омск: Дедал-Пресс, 2004. – 256 с.

12. Коллекция A La Rus, Маруся и другие // KU&KU [Электронный ресурс]: URL: https://ku-uk.com/catalog/yuvelirnye_izdeliya_jewelry/filter/collection-is-a-la-rus--marusya-i-drugie/apply/?PAGEN_2=6 (дата обращения: 10.04.2024).

13. Кравцов Н. И., Лазутин С.Г. К Русское устное народное творчество: Учебник для фил. спец. ун-тов. – 2-ое изд., испр. и доп. Репринтное воспроизведение издания 1983 г. – М.: Альянс, 2014. – 448 с.

14. Łotman J.M., Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola, tłum. J. Faryno, [w:] Semiotyka kultury, wybór i oprac. E. Janus i M.R. Maýenowa, Warszawa 1974, s. 234

15. Лотман Ю.М., Структура художественного текста. – Москва: Эксмо, 2023. – 512с.

16. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Санкт-Петербург: Питер, 2021.– 448 с.

17. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2001. – 192 с.

18. Пуаре, Поль «Одевая эпоху». / Пер. с фр. Кулиш Н. Ф. // Предисловие и фотографии Васильева А. А. – М.: Этерна, 2011. – 416 с.

19. Russian Fairytales – Каталог // Русская сказка [Электронный ресурс]: URL: <https://russkayaskazka.com/catalog/kollektsii/russian-fairytales/page2/> (дата обращения: 10.04.2024).

20. Сертакова И.Н., Мудрецова Т.В. Символика и культурно-историческое значение украшений в традиционной культуре // Аналитика культурологии. 2012. №23. [Электронный ресурс]: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-i-kulturno-istoricheskoe-znachenie-ukrasheniy-v-traditsionnoy-kulture> (дата обращения: 08.04.2024).

21. Fairy tales // JEWELLERY THEATRE [Электронный ресурс]: URL: <https://jewellerytheatre.com/collections/fairy-tales/> (дата обращения: 05.04.2024).
22. Хализев, В.Е. Теория литературы: Учебник – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2004. – 405 с.
23. Hiver Impérial // BOUCHERON [Электронный ресурс]: URL: <https://www.boucheron.com/en/high-jewelry/collections-carte-blanche/hiver-imperial> (дата обращения: 12.04.2024).
24. Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. – Харьков: Торсинг, 2007. – 591 с.

Приложение А

Устное народное творчество в искусстве

Рисунок А.1 – Корабельная роща. И. И. Шишкин. 1898

Рисунок А.2 – Картина «Иван-царевич на Сером волке». Виктор Васнецов. 1889

Продолжение Приложения А

Рисунок А.3 – Работы с выставки «Всеякие сказки»

Рисунок А.4 – Картина «Дюймовочка XXI века». Анастасия Кузнецова-Руф

Продолжение Приложения А

Рисунок А.5 – Концепты наборов Lego по мотивам русских сказок от Артема Бизяева

Рисунок А.6 – Образы из 3D- коллекции модного дома Alena Akhmadullina

Продолжение Приложения А

Рисунок А.7 – Платья из коллекции «Казань» Поля Пуаро

Рисунок А.8 – Русская коллекция Valentino весна-лето 2015. Париж

Продолжение Приложения А

Рисунок А.9 – Коллекция Valentino осень – зима 2013-2014

Продолжение Приложения А

Рисунок А.10 – Коллекция Chanel «Paris – Moscow». 2009 г

Продолжение Приложения А

Рисунок А.11 – Коллекция весна-лето 2012 от Элис Маккол

Приложение Б

Образы из русских народных сказок в ювелирном искусстве

Рисунок Б.1 – Коллекция украшений бренда «FREYWILLE» на основе русской культуры

Рисунок Б.2 – Украшения бренда ОХИОМА с русскими кокошниками

Рисунок Б.3 – Сет «Sarafane» из коллекции «Le Paris Russe de Chanel»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.4 – Украшения из выставочной экспозиции «Записки ювелира. Бриллиантовая история»

Рисунок Б.5 – Изделия бренда Nikonov Group

Рисунок Б.6 – Jewellery theatre

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.7 – Коллекция «Русские сказки» бренда Ahenoff Jewellery

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.8 – Бренд KU&KU

Рисунок Б.9 – Драгоценности из новой коллекции бренда CLUEV

Продолжение Приложения Б

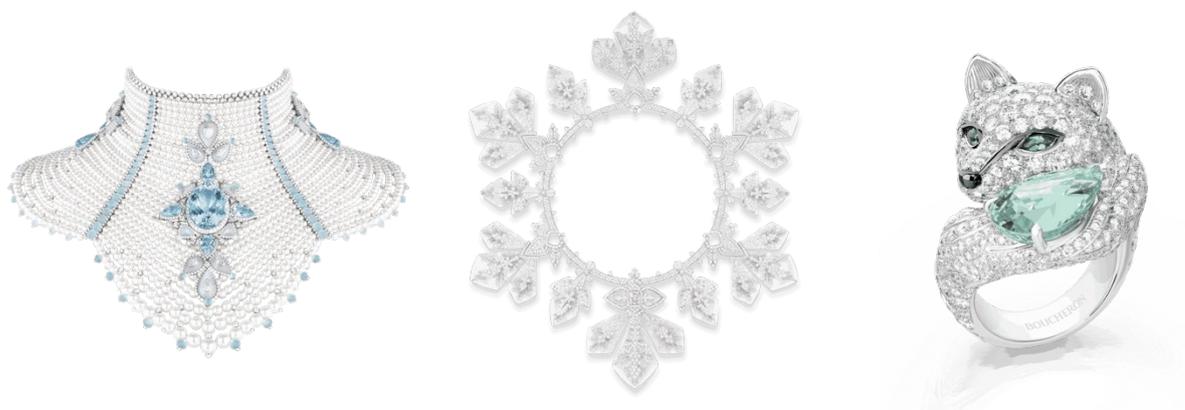

Рисунок Б.10 – Коллекция Niver Impérial бренда Boucheron

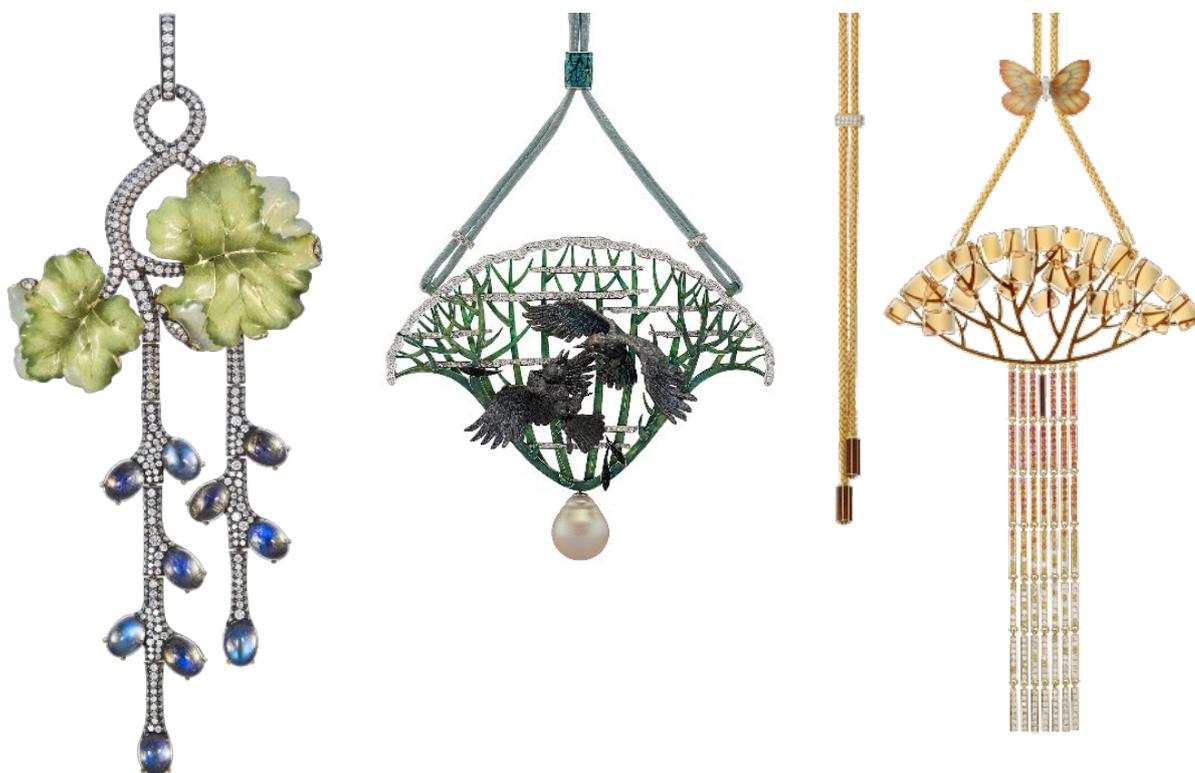

Рисунок Б.11 – Украшения Ильгиза Фазулзянова

Приложение В

Проектирование комплекта украшений

Рисунок В.1 – Защитная вышивка на рубашках славянских женщин

Рисунок В.2 – Украшения с негранёными камнями

Рисунок В.3 – Украшения с лесной тематикой

Продолжение Приложения В

Рисунок В.4 – Цветовая гамма изделий и способы декоративной обработки

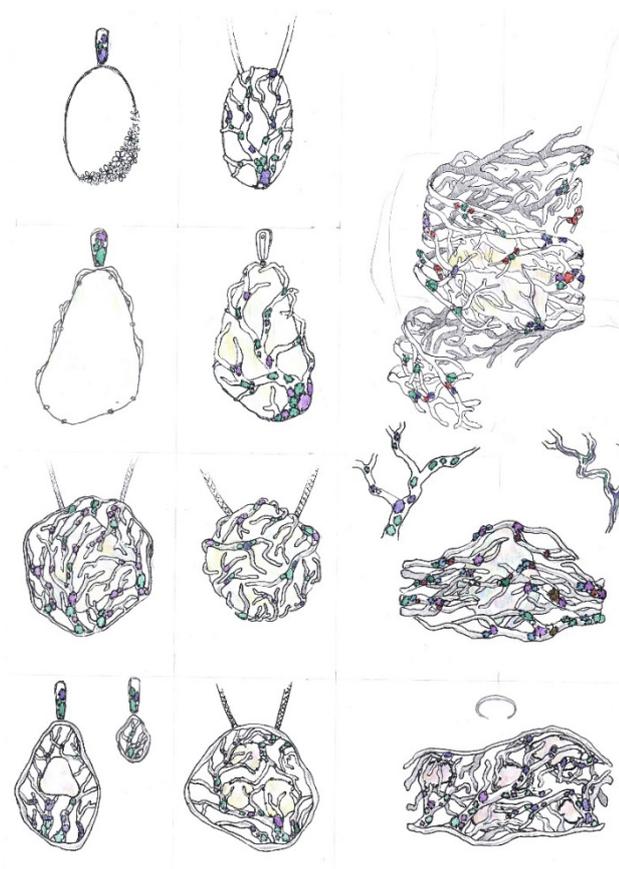

Рисунок В.5 – Первые зарисовки комплекта эскиза

Продолжение Приложения В

Рисунок В.6 – Поисковые эскизы для комплекта женских украшений

Рисунок В.7 – Итоговый эскиз комплекта «Сказка об Аделине»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.8 – Многослойность в браслете от Ильгиза Фазулзянова

Рисунок В.9 – Проект комплекта украшений в технике акварельной
ОТМЫВКИ

Продолжение Приложения В

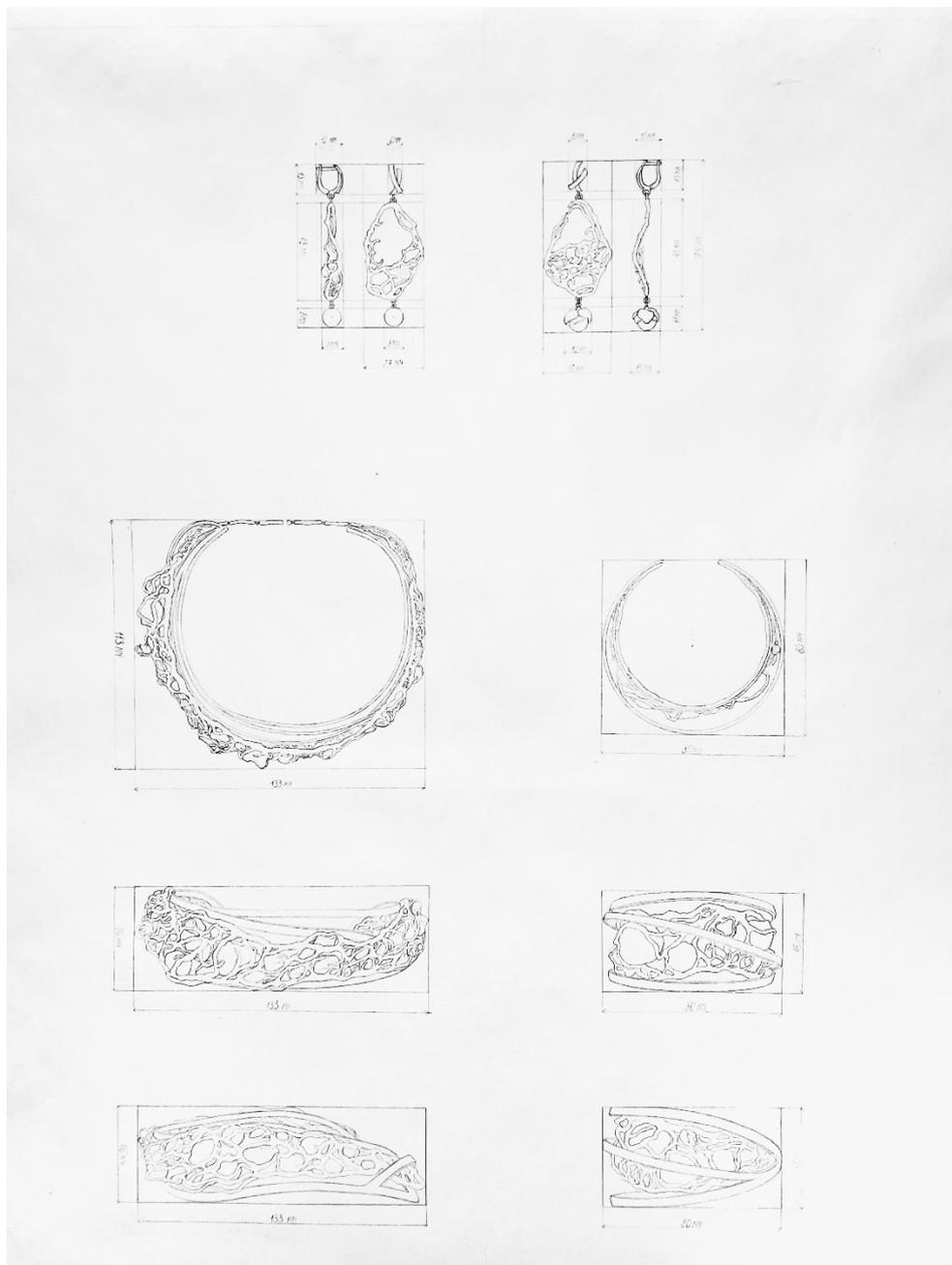

Рисунок В.10 – Чертеж комплекта украшений

Приложение Г

Изготовление комплекта украшений в материале

Рисунок Г.1 – Пластилиновые макеты для изготавливаемых украшений

Рисунок Г.2 – Заготовка для восковой модели шейного украшения

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.3 – Шейное украшение-коллар на актрисе Анджелине Джоли

Рисунок Г.4 –Изготовление первого слоя шейного украшения

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.5 – Восковая модель второго слоя шейного украшения

Рисунок Г.6 – Т-образная застежка для ювелирных изделий

Рисунок Г.7 – Восковые модели элементов браслета

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.8 – Восковые модели сережек из комплекта украшений «Сказка об Аделине»

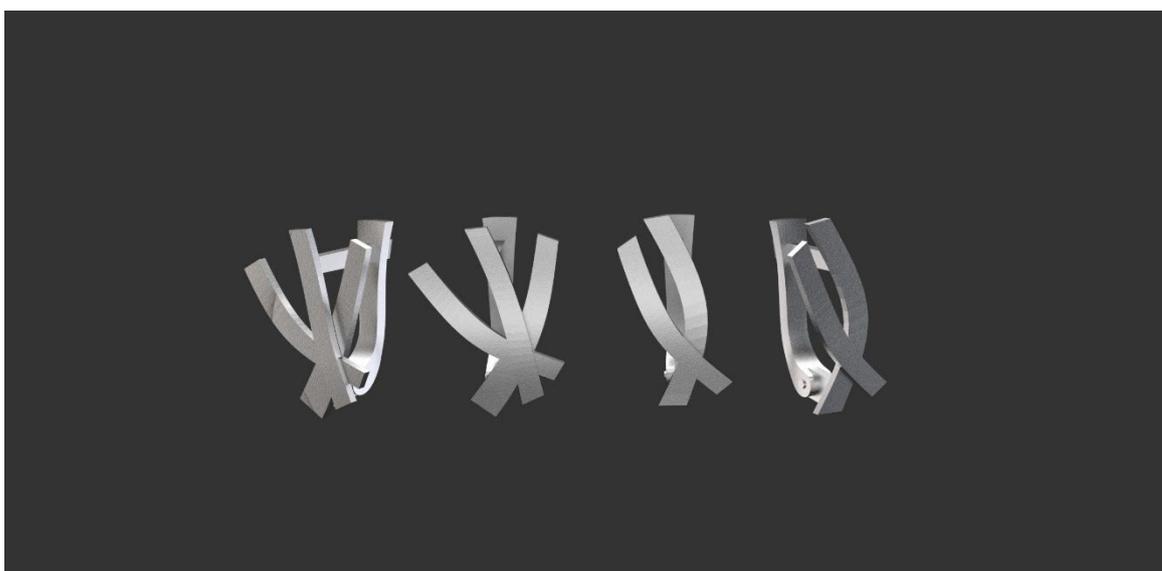

Рисунок Г.9 – 3D-модель швенз для сережек

Приложение Д

Экономический расчет для комплекта украшений «Сказка об Аделине»

Таблица Д.1 – Итоговый экономический расчет

Операция	Этап	Расходные материалы	Количество	Стоимость за 1 единицу, руб.	Общая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
Проектирование	Эскизирование	Альбом формат А4, 40 листов	1 шт.	210	210
		Ручка гелевая	3 шт.	50	150
		Карандаш	3 шт.	35	105
		Набор цветных карандашей, набор из 12 штук	1 шт.	205	205
	Выполнение чертежей	Ватман формат А1	1 шт.	46	46
		Линейка 50 см	1 шт.	147	147
		Ластик	1 шт.	35	35
		Циркуль	1 шт.	167	167
		Карандаш	1 шт.	35	35
	Выполнение отмывки	Ватман А1	1 шт.	46	46
		Ластик	1 шт.	35	35
		Набор акварельных красок	1 шт.	942	942
		Карандаш	1 шт.	35	30
		Кисти	4 шт.	75	300
	Итого				
Моделирование по воску	Создание восковых моделей	Воск	1 шт.	1 016	1 016
		резаки	3 шт.	75	225
Итого					1 241
Изготовление швенз	3D-прототипирование	Печать в воске у стороннего лица	4 детали.	1 200	1 200
Итого					1 200

Продолжение Приложения Д

Продолжение таблицы Д.1

1	2	3	4	5	6
Литейные работы	Литье	Литье у частного лица	1 шт.	7 500	7 500
		Металл 525 гр.	1 шт.	4 000	4 000
Итого					11 500
Монтировочные операции и финишная доводка	Удаление литников	Набор пилок для лобзика	1 шт.	210	210
	Пайка	Припой	1 шт.	135	135
		Бензин	1 шт.	156	156
		Флюс	1 шт.	265	265
	Монтировка	Проволока из нейзильбера 10 см (литник)	1 шт.	–	–
	Шлифовка	Набор крацовочных щеток, 5 шт.	1 шт.	307	307
		Набор алмазных боров	1 шт.	450	450
		Фрезы	1 шт.	350	350
		Наждачная бумага	4 шт.	75	300
	Полировка	Набор фетровых насадки	1 шт.	375	375
		Набор резиновых кругов	1 шт.	210	210
		Полировальная паста	1 шт.	148	148
	Закрепка камней	Ювелирные плоскогубцы	1 шт.	–	–
		Камни	92 шт.	–	1 100
	Итого				
Презентация изделий	Фотосъёмка	Услуги фотографа	2 часа	1300	2600
	Печать презентационных листов	Печать	3 шт.	400	1200
	Оформление презентационных листов	Рама	5 шт.	661	3 305
Итого					7 105
Всего					27 505