

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

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Декоративно-прикладное искусство»

(наименование кафедры)

54.03.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Художественная обработка металла

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Коллекция женских украшений «Витая в облаках»

Студент (ка)

В. П. Клочкова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

С. Ю. Осипова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой профессор С. Н. Кондулуков

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« » июня 2017 г.

Тольятти 2017

АННОТАЦИЯ

Тема бакалаврской работы – коллекция женских украшений «Витая в облаках». Настоящая работа является исследованием современных тенденций подиумных украшений, а также использования нетрадиционных материалов в ювелирных изделиях.

Актуальность бакалаврской работы обуславливается созданием современного дизайна украшений подиумного характера в направлении актуального ювелирного искусства с использованием нестандартных материалов.

Целью настоящей дипломной работы является создание художественного образа, поиск конструктивного и пластического решения и изготовления женских украшений, отражающих идеи полета мысли, представленные в образе облаков.

Объектом исследования в данной работе являются подиумные ювелирные изделия и аксессуары, выполненные с применением необычных материалов в авангардном стиле.

Предметом изучения выступает процесс последовательного проектирования, макетирования и изготовления коллекции женских украшений «Витая в облаках», состоящей из диадемы и шейного украшения.

Задачи:

- Анализ современных подиумных украшений;
- Изучение истории развития новаторского ювелирного дизайна в XX веке;
- Исследование вопроса о возможности использования нетрадиционных материалов в ювелирных украшениях;
- Разработка проекта коллекции женских украшений «Витая в облаках»;
- Выполнение изделий в материале.

Поставленные задачи данной бакалаврской работы автор решает, определив методы исследования: описательно-аналитический метод, проектирование и макетирование изделий.

Гипотеза: исследование создания подиумных украшений и аксессуаров с использованием нетрадиционных материалов, основывающихся на направлении «нового ювелирного искусства», поможет автору спроектировать и выполнить коллекцию женских украшений «Витая в облаках».

Материалами для исследования данной бакалаврской работы послужили эксклюзивные работы ювелирных домов и дизайнеров, использующие в своих эксклюзивных изделиях разнообразные материалы, неприменимые в массовом производстве ювелирной индустрии.

Теоретическая значимость данной выпускной квалификационной работы бакалавра заключается в создании художественного образа на основе анализа современных тенденций подиумных украшений.

Практическая значимость работы заключается в изготовлении коллекции женских украшений в материале.

К защите предоставлены следующие материалы:

- Коллекция женских украшений «Витая в облаках», состоящая из диадемы и шейного украшения, выполненная из нейзильбера и бумаги, с бесцветными вставками – фианитами различных размеров;
- Проект коллекции женских украшений «Витая в облаках»;
- Презентационные листы;
- Пояснительная записка.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, каждая из которых состоит из трех параграфов, заключения, списка использованных источников информации, приложения.

В первой главе «Теоретический анализ подиумных украшений в современном стилевом направлении» рассматривается создание и значение подиумных украшений в ювелирном искусстве. Производится анализ развития авангардного направления в ювелирном искусстве и изучаются современные тенденции данного стилевого течения. Также автор исследует ювелирные произведения, при создании которых использовались

нетрадиционные материалы и подробнее изучает применение бумаги в украшениях. Автор делает выводы по главе.

Вторая глава «Стадии выполнения коллекции женских украшений «витая в облаках» представляет собой практическую часть выполнения выпускной квалификационной работы и включает в себя последовательные этапы изготовления изделий: проектирование, макетирование, создание 3D-моделей некоторых элементов изделия, процесс работы с металлом, работа с бумагой. Выводы по главе.

В заключении автор подводит итоги по проделанной работе.

В приложении демонстрируются иллюстрации и таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДИУМНЫХ УКРАШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕВОМ НАПРАВЛЕНИИ	
1.1. Подиумные украшения и их место в ювелирном мире.....	
1.2. Актуальное ювелирное искусство: через XX век к современности	
1.3. Использование нетрадиционных материалов при изготовлении украшений.....	
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ	
ГЛАВА II. СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ «ВИТАЯ В ОБЛАКАХ»	
2.1. Проектирование, макетирование и 3D-моделирование коллекции женских украшений «Витая в облаках».....	
2.2. Изготовление в материале коллекции женских украшений «Витая в облаках»	
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	
ПРИЛОЖЕНИЕ	

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня – это время расширения горизонтов во многих сферах человеческой деятельности, и ювелирная не является исключением. Современное украшение лишено ярлыков и предрассудков, с каждым днем обретая все большую свободу. Дизайнеры ювелирных изделий вольны в использовании любых материалов, при создании своих произведений, будь то бумага, каучук, или скорлупа от перепелиного яйца. Все сегодня становится возможным. Современные художники-ювелиры не ограничены ничем, и даже эргономикой человека. Они могут создавать изделия, переходящие в арт-объекты, или же очень крупные подиумные украшения, которые порой эпатажируют публику. Разумеется, традиционное ювелирное искусство никуда не девается и остается наиболее популярным, развиваясь в своем жанре. Но именно редкие, неординарные, яркие и фантазийные выстрелы современного ювелирного дизайна дают толчок развитию ювелирного искусства. Оригинальные идеи и креативность движут людьми этой эпохи.

Окрыленность современного ювелирного искусства вдохновила автора данной работы на создание коллекции, символизирующей полет фантазии и мысли. При создании коллекции автор также не ограничивался ни традиционными материалами, ни стандартами габаритов украшений, давая волю воображению, воплотив его в образе парящих облаков.

Целью настоящей дипломной работы является создание художественного образа, поиск конструктивного и пластического решения женских украшений, отражающих идеи полета мысли, представленные в образе облаков.

В соответствии с целью выявлены задачи:

- Анализ современных подиумных украшений;
- Изучение истории развития ювелирного искусства в XX веке;
- Исследование вопроса о возможности использования нетрадиционных материалов в ювелирных украшениях;

- Разработка проекта коллекции женских украшений «Витая в облаках»;
- Выполнение изделий в материале.

Поставленные задачи данной бакалаврской работы автор решает, определив методы исследования: описательно-аналитический метод, проектирование и макетирование изделий.

Гипотеза: исследование создания подиумных украшений и аксессуаров с использованием нетрадиционных материалов, основывающихся на направлении «нового ювелирного искусства», поможет автору спроектировать и выполнить коллекцию женских украшений «Витая в облаках».

К защите предоставлены следующие материалы:

- Коллекция женских украшений «Витая в облаках», состоящая из диадемы и шейного украшения, выполненная из нейзильбера и бумаги, с бесцветными вставками – фианитами различных размеров;
- Проект коллекции женских украшений «Витая в облаках»;
- Презентационные листы;
- Пояснительная записка.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, каждая из которых состоит из трех параграфов, заключения, списка использованных источников информации, приложения.

В первой главе рассматривается создание и значение подиумных украшений в ювелирном искусстве. Производится анализ развития авангардного направления в ювелирном искусстве и изучаются современные тенденции данного стилевого течения. Также автор исследует ювелирные произведения, при создании которых использовались нетрадиционные материалы и подробнее изучает применение бумаги в украшениях. По окончании автор делает выводы по главе.

Вторая глава представляет собой описание практической части выполнения выпускной квалификационной работы и включает в себя последовательные этапы изготовления изделий: проектирование,

макетирование, создание 3D-моделей некоторых элементов изделия, процесс работы с металлом, работа с бумагой. Выводы по главе.

В заключении автор подводит итоги по проделанной работе.

Приложение включает в себя иллюстрации и таблицы.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДИУМНЫХ УКРАШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕВОМ НАПРАВЛЕНИИ

1.1. Подиумные украшения и их место в ювелирном искусстве

Чтобы выяснить какую роль играют подиумные украшения в современном ювелирном мире, автору следует разобраться в том, для чего в принципе служат украшения.

В соответствии с действующим законодательством России к ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или искусственного происхождения, или без них, применяемые в качестве различных украшений, предметов быта, предметов культа и/или для декоративных целей.

Художественное изделие направлено на выполнение эстетических функций, соответствует современным тенденциям, имеет концептуальную основу и в отличие от ювелирного изделия может быть выполнено из разнообразных недрагоценных материалов. Главная задача дизайнерского изделия быть актуальным.

Украшение призвано обращать внимание на человека, выделять его. В повседневной жизни одни предпочитают скромные и лаконичные украшения, изящно подчеркивающие образ; другие - яркие и броские, говорящие об уверенности и смелости их носителя. Украшения являются неотъемлемой частью образа, отражают настроение, характер, стиль человека. Далеко не все люди следят за самыми современными тенденциями, но так или иначе мода влияет на продукцию, продаваемую в ювелирных салонах и бутиках. Сегодня в тренде крупногабаритные, громоздкие, экстравагантные изделия, что, конечно, больше характеризует бижутерию. Модные дома демонстрируют свои яркие, запоминающиеся, порой эпатажные коллекции, для них важно произвести эффект на публику, передать зрителю эмоции и настроение.

Поэтому они используют все возможные средства и методы, создавая масштабные подиумные украшения. Подиумные коллекции («podium jewelry») являются эксклюзивными дизайнерскими решениями, которые хоть и выполнены зачастую из металла и идут рука об руку с ювелирным искусством, все же есть грань между традиционной ювелирикой и подиумом. Это объясняется, во-первых, масштабом: иногда подиумные изделия больше напоминают некие арт-объекты; а во-вторых, тем, что украшения для показов мод в силу своих размеров обычно создаются из не драгоценных металлов. Тем не менее, назвать просто бижутерией коллекции, демонстрируемые знаменитыми модными домами, было бы неправильно, такие украшения являются настоящим художественным произведением, ведь дизайнеры и ювелиры затрачивают на их создание десятки, а то и сотни часов ручной работы, используя различные техники, продумывают образ до мельчайших подробностей, прорабатывая каждую деталь.

В качестве яркого примера можно привести кутюрную коллекцию головных уборов Константина Гайдая и ювелирного бренда Stephen Webster, создание которой навеяно древнерусским зодчеством, а образы, входящие в коллекцию, взяты из таких сказок, как «Золотая рыбка», «Сказка о Жар-птице», «Алконост» и др. (Приложение А, рис. 1).

В своем фирменном стиле работает финский дизайнер Eero Hintsanen. Эстетика его украшений несколько мрачновата и агрессивна, наполнена долей мистики. Дизайн экстравагантных изделий навеян формами позвонков, скелетов животных и представляет собой сложную конструкцию (Приложение А, рис. 2).

В Милане в 2015 году состоялась Всемирная выставка World Expo, темой которой была «Накормить планету. Энергия для жизни». В рамках выставки китайские художники, среди которых Симон Ма, при поддержке ювелирного бренда Chow Tai Fook экспонировали коллекцию украшений, концепция которой заключалась в уважении к природе. Изделия сочетают в себе изящность и красоту, грамотный и креативный подход, замысловатость

форм и при этом гармоничность композиции, яркость и смелость образов (Приложение А, рис. 3).

Не взирая на габариты подиумных изделий, на материалы, из которых они выполнены и на их неносибельность в повседневной жизни, некоторые современные деятели искусства все-таки считают их неотъемлемой частью ювелирного творчества. Да, подобные украшения создаются в основном для показов и выставок, но именно такие нестандартные работы диктуют новые тенденции, дают ювелирному миру свежие и оригинальные идеи.

1.2. Актуальное ювелирное искусство: через XX век к современности

Ювелирное искусство начало формироваться буквально с образованием общества и развития культуры в нем. Но автор не ставит задач углубляться во времена появления этого ремесла. Данное исследование будет освещать совсем недалекие времена – реформаторские для искусства в целом, и ювелирного в том числе – это в большей степени вторая половина XX столетия.

Эволюция искусства как правило происходит посредством борьбы новых идей и уже устоявшихся прежних эталонов. Прошлый век стал революционной эпохой во всех сферах человеческой деятельности, не обходя стороной и людей творческих профессий. Все в мире бурно развивалось, и искусство не могло стоять на месте, оно было отражением всего происходящего: прогресса технического, научного, всех тех открытий и инноваций, поменявших сознание человека и без которых не было бы современного мира.

Основным принципом искусства XX века стало новаторство, породившее много различных направлений, и временами даже переходящее в эпатаж.

Так как развитие ювелирного дизайна происходило на основе идей, родившихся ранее в изобразительном и других видах искусства, автор начинает исследование с изучения именно этих сфер творческой деятельности. Реформация изобразительного искусства происходила за счет

сменяющих друг друга жанров и спорящих между собой. В первые годы прошлого столетия фовистские произведения поражали воображение яркостью и буйством цвета. Практически в то же время на сцену художественного мира выходят представители кубизма, трансформируя своих моделей в композицию геометрических фигур. Приверженцы абстракционизма, в погоне за «абсолютной гармонией» предлагали отказаться от предметных изображений природы. Представители конструктивизма – направления, развивавшегося в большей степени в архитектуре, – утверждали, что основной составляющей художественного произведения является конструкция. Иного мнения были сюрреалисты, которые делали ставку на ирреальность и иллюзию, философский подтекст их произведений отражал отношение художников к обманчивости мира. Все эти жанры появились в искусстве буквально в первые пару десятилетий прошлого века.

В этом сложном переплетении многочисленных, нередко противоречивых художественных идей и стилей происходило рождение нового искусства. Однако, в ювелирную отрасль перемены пришли несколько позднее – во второй половине XX столетия.

Реформация в «мире драгоценностей» произошла во многом благодаря компании «De Beers», которая в прошлом веке устроила состязание среди ювелиров на изготовление изделий с бриллиантами, отражающих современные веяния. Целью этого конкурса, названного «Алмазной международной премией» (Diamonds International Awards - DIA) было стимулирование эволюции дизайна бриллиантовых изделий. Этот конкурс стал самым крупным соревнованием для художников-ювелиров и оказал влияние на дальнейшее совершенствование дизайна ювелирных изделий. Постепенно среди конкурсантов стали появляться мастера, выходящие за пределы устоявшихся художественных норм и идеалов, обогатившие мир украшений свежими идеями, которые при этом являлись отражением эстетической мысли той эпохи. Дизайнеры начинали

экспериментировать над формами, материалами, функциональностью, методами исполнения, подачей изделий, наделяли объекты украшений глубокой смысловой нагрузкой, превращая их в серьезное искусство. Стали появляться выставки в «стиле маэстро», демонстрировавшие ювелирные работы, дизайнерами которых являлись великие художники, такие как, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Жорж Брак, Макс Эрнст, Александр Колдер и др. (см. Приложение А, рис. 4-5).

Таким образом, в ювелирной отрасли протекали преобразования, которые привели к окончательному формированию новаторского направления, не нацеленного строго на потребителя, определяемого искусствоведами как «новое ювелирное искусство» или «актуальное искусство». Сторонники этого направления уходили от традиционных принципов и устоявшегося отношения к функциям ювелирного изделия, создавая, неординарные авангардные вещи. Главной задачей художника-ювелира являлось выражение индивидуального взгляда и характера, создание уникального высокохудожественного произведения. Для достижения этой цели и для осуществления своих идей мастера проводили эксперименты с декорированием поверхности металла, находили новые композиционные приемы и неординарные конструктивно-пластические решения. Дизайнеры драгоценностей больше не ограничивались традиционными техниками и материалами, находили новые художественные эффекты и методы работы с металлом, открывали его необычные декоративные свойства, создавали оригинальные способы подачи камней в ювелирном украшении. Благодаря исканиям и экспериментам авангардистов произошли перемены в дизайне украшений: в отличие от традиций ар-деко, когда металл служил просто основой для вставки камней, теперь он был важным, а иногда и главным элементом художественного образа. Появились новые всевозможные виды декоративной обработки изделий. Значимую роль эти преобразования сыграли и в развитии технологий изготовления украшений, в частности

овладение центробежным литьем по выплавляемым моделям, что облегчило и преобразило серийное производство драгоценной продукции.

«Актуальное искусство» привнесло и другие нововведения творческую в деятельность художников. Некоторые из них отказались от использования в своих изделиях драгоценных металлов и камней в пользу не традиционных для ювелирной отрасли материалов, применение которых ранее не представлялось возможным. Например, к ним относятся: дерево, сталь, бумага, шелк, резина, акрил и т.д. Конечно, такие украшения не были предназначены для массового производства, но их появление было шагом к современному авторскому ювелирному творчеству, применение нестандартных материалов в украшениях стало одним из сложившихся признаков авангардного направления в искусстве.

Учитывая все эти изменения, типы украшений не могли оставаться прежними, одни перемены влекли за собой другие. И вот уже меняется назначение кольца, трансформируясь в другой предмет, серьги не обязательно должны быть парными, изделия все чаще приобретают функцию арт-объекта, удивляют и даже эпатируют публику.

Несмотря на то, что большинство ювелиров продолжали в своих работах традиции прошлого, сторонники «актуального искусства» расширяли спектр стилевых направлений, являвшихся отражением эстетических идей искусства прошлого века. Об этом говорят сюрреалистические работы немецкого мастера Клауса Боненбергера, не раз выигрывавшего конкурс от компании «De Beers», отвечающие принципам гиперреализма произведения Жюль Жонеманна, соответствующие критериям конструктивизма изделия Сигурда Перссона др. (см. Приложение А, рис. 6). Создатель кинетических украшений Фридрих Беккер при их создании использовал механические конструкции, позволяющие двигаться деталям изделия, например, в одном из его браслетов, созданном в 70-х годах, вставки синтетических корундов начинают вращение при движении руки. Этот эффект впечатляет и сегодня, до сих пор вызывая интерес мастеров-

ювелиров (см. Приложение А, рис. 7). В конце XX века в ювелирном искусстве выражаются красочные настроения и взгляды фовистов, к ним, например, относятся работы Петера Чанга (см. Приложение А, рис. 8). Так же в последние годы прошлого столетия появилась тенденция концептуализма – отражение философских идей через художественно-выразительные приемы и средства ювелирной деятельности. Ярким примером этого направления является итальянец Бруно Мартинацци, чьи работы выражают противоречивые чувства и эмоции современного общества (см. Приложение А, рис. 9). Благодаря развитию технологий в конце века появился стиль хай-тек, что в переводе с английского high technology и означает «высокая технология». К его признакам относится четкость форм, минималистичность элементов, асимметричность композиции, полированные поверхности, использование каких-либо современных технических деталей или материалов, способных создать стилизацию под них.

В 60-70-е года XX века зарождалось новое направление постмодернизм, которое отразилось и на ювелирной отрасли. Его принципом является цитирование, переосмысление прошлого через призму настоящего.

Проанализировав информацию в ходе исследования, автор выявил основные признаки актуального ювелирного искусства:

- творческий авторский подход к созданию изделий;
- нетрадиционное комбинирование материалов;
- использование разнообразных цветов;
- креативность;
- броскость и эксцентричность;
- оригинальная подача вставок;
- зачастую подвижные конструкции;
- непредсказуемость размеров и форм.

В общем-то приверженцев этого направления практически ничего не ограничивает, в особенности традиции и устоявшиеся нормы. Зачастую

современные произведения граничат с эпатажем, а порой даже шокируют публику.

Сегодня актуальное ювелирное искусство, чаще всего называемое «contemporary jewelry», способствует все большему расширению диапазона техник, материалов, различных художественных приемов, применяемых при создании украшений. В этом течении работают такие ювелирные дома как, Gavello, Pomellato, Vhernier, Alexander Arne и др. (см. Приложение А, рис. 11-12); а также мастера: Валерий Середин, Герман Кабирски, Кэрол Вебб, Ханна Бехренс, Стефани Била, Кристофер Дуке, Сара Паркер-Итон, Лиза Хоторн и др.

Валерию Середину, работавшему в прошлом архитектором, дизайнером интерьера и скульптором, этот профессиональный опыт помог в новой для него специальности – ювелирном искусстве. Он справедливо сравнивает украшения с малыми скульптурными формами, которые можно носить. Весомым аргументом в смене специальности для Валерия было то, что в сфере ювелирной деятельности идеи реализовываются гораздо быстрее и в большем объеме. В своих работах Валерий использует различные пластические приемы, играет с контрастностью фактур и форм (см. Приложение А, рис. 13).

Другой талантливый ювелир Герман Кабирски, который позиционирует себя больше как дизайнер, создает уникальные ювелирные изделия, придавая им оригинальную форму и комбинируя разнообразные фактуры. Он использует в своих работах нестандартные материалы, такие как дерево, мех, кожа, грамотно сочетая их с благородными металлами и камнями различных цветов (см. Приложение А, рис. 14).

Дизайнер-ювелир Сара Паркер-Итон черпает вдохновение в природе, воссоздавая и стилизуя в металле образы обитателей морской фауны. Её необычный стиль украшений прозвали «планктон-арт» (см. Приложение А, рис. 15).

Стефани Била, выпускница престижного колледжа Central Saint Martins в качестве своей дипломной работы создала авангардную коллекцию под названием «Мой второй скелет». Украшения очень крупногабаритные, но легкие за счет используемых материалов: они выполнены из древесины бука и украшены кристаллами Swarovski (см. Приложение А, рис. 16).

В последние годы в ювелирном искусстве получил распространение жанр, который характеризуют как ювелирный примитивизм. К отличительным чертам украшений этого стиля можно отнести их простоту и вместе с этим необычный вид, зачастую ручное изготовление, использование нестандартных материалов, передачу чувств и эмоций автора через объект, наделение изделия философским подтекстом или какой-либо смысловой нагрузкой. Данное направление корнями уходит в XX век, когда происходили реформации в изобразительном искусстве, в танцевальном и других видах творческой деятельности. Но в ювелирной отрасли этот жанр находит свое проявление только сейчас. В этом направлении работают Борис Цельникер, Илья Палкин, Юрий Былков и др. (см. Приложение А, рис. 17)

В поддержку развития современного дизайна украшений во многих странах, в том числе и в России, проводятся различные конкурсы и выставки, направленные на совершенствование дизайна и отслеживание современных тенденций, а также позволяющие молодым талантам проявить и показать себя. К примеру, в Милане в феврале 2017 года состоялась ежегодная международная конкурсная выставка современного ювелирного дизайна Artistar Jewels, проводимая с 2012 года. На ней были представлены работы в трех основных категориях: традиционный стиль украшений - современное переосмысление классики, изделия с применением нестандартных материалов и технологичные изделия, связанные с 3D-технологиями. Среди участников были дизайнеры из разных стран: futuroRemoto, Эмануэле Леонарди, Анна Мария Питт, Евгения Балашова, Алена Уилрот, Рим Джано, Даши Намдаков, Максим Сытников, Ольга Чернышова и др (см. Приложение А, рис. 18). Одним из изделий-победителей было запоминающееся

скульптурное арт-колье «Valutazione del Rischio» дизайнера Эмануэле Леонарди. Украшение выполнено из дерева, бронзы и кожи (см. Приложение А, рис. 19).

Одними из самых крупных ювелирных конкурсов и выставок в России являются: MJDW (Moscow Jewellery Design Week – Неделя ювелирного дизайна в Москве), Санкт-Петербургский Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», Международный Биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь», проводимый в Калининграде и др. Данные конкурсы помогают развиваться дизайну украшений в целом, а в первую очередь отечественному ювелирному авторскому творчеству.

Конечно, на традиционные изделия спрос очень велик, но в индустрии моды ювелирное искусство давно вышло за рамки привычного его понимания. Современные дизайнеры руководствуются главным фактором – уникальностью таких украшений, зачастую - они не для большинства, а порой и вовсе носят исключительно выставочный характер. Однако именно создатели таких вещей дают толчок совершенствованию искусства, не позволяют ему стоять на месте. «Искусство только тогда будет верно человеку, когда не будут стеснять его свободу развития.» © Ф. М. Достоевский.

1.3. Использование нетрадиционных материалов при изготовлении украшений

Ранее автором указывалось, что применение нетипичных для ювелирной отрасли материалов в большей степени относится к современным течениям – contemporary jewelry. Впервые такая техника стала использоваться под влиянием движения нонконформистов, но сейчас уже не является серьезным протестом против традиций и установок, так как распространилась довольно широко и по праву воспринимается обществом как искусство.

При изготовлении украшений данного стилового направления используют самые разнообразные материалы, например, такие, как дерево,

бумага, кожа, мех, различные пластики, резина, силикон, растения, насекомые и т.д. Этот список можно продолжать еще очень долго, ведь некоторые создатели таких авангардных изделий используют при их изготовлении буквально все что под руку попадет. К примеру, дизайнер Мария Кристина Беллуччи для создания коллекции украшений использовала цветные карандаши в сочетании с серебром (см. Приложение А, рис. 20). Мария предпочитает изготавливать свои работы из повседневных предметов, превращая их уникальные в элементы изделий.

Еще один талантливый дизайнер – сторонник применения нетрадиционных материалов в ювелирных изделиях - Алидра Алик, вдохновленная сказкой «Алиса в стране чудес», создала удивительную коллекцию, которая так и называется «Alice's Adventures in Wonderland». Украшения выполнены в технике, созданной самой Алидрой, принцип которой основывается на формообразовании пластмасс. В изделиях используются и драгоценные материалы: золото, серебро, речной жемчуг и другие драгоценные камни (см. Приложение А, рис. 21).

Очень интересную и необычную технику использует мастер родом из Кореи Сеулджи Квон, свои произведения она создает из силикона, нити, бумаги и пигмента. Основным источником вдохновения дизайнера является природа. Свои задумки Квон раскрывает с помощью материала, который является основным декоративным элементом и дает потрясающий эффект (см. Приложение А, рис. 22).

Материалов, которые ювелиры используют в своем творчестве великое множество, однако автора больше интересуют украшения, исполненные с применением бумаги в различных ее видах. Например, картон, гофрированная бумага, газетная, упаковочная, папье-маше и т.д. Сочетают её с самыми разными материалами: драгоценными и недрагоценными металлами, камнями, фарфором, стеклом, текстилем и т.д. Использование бумаги в украшениях позволяет добиться определенной

фактуры и характера изделия, наиболее полного выражения идеи автора, а также уменьшения веса объекта.

Одним из мастеров, создающих подобные украшения, является дизайнер из Кореи Кивон Ванг, которая комбинирует благородные металлы и камни с бумагой (см. Приложение А, рис. 23). Мастер проводит работу над формой, совмещая традиции востока и современность запада. Художницу отличает своеобразный уникальный стиль и творческий подход к созданию своих произведений.

Еще один автор «бумажных» украшений Джереми Мэй создает их... из книг. Такие изделия создаются методом спрессовывания и склеивания страниц с последующим покрытием их лаком или краской и ламинированием. «Литературные» украшения, вырезанные из книг, за счет своего содержания являются эксклюзивными и выглядят очень оригинально (см. Приложение А, рис. 24).

Американский дизайнер Джессика Билс создает свои бумажные украшения в технике, подобной папье-маше. Мастер вдохновляется природой, а также порой использует листья и лепестки растений в своих изделиях. Для творчества Джессики характерна замысловатость конструкции и форм, придание изделиям текстур, сдержанный цветовой диапазон (Приложение А, рис. 25).

Использование бумаги в ювелирных изделиях является актуальной тенденцией. Это доказывает проведение различных выставок и конкурсов в данной тематике. К примеру, в 2016 году в Санкт-Петербурге был проведен XII Международный конкурс молодых дизайнеров ювелирных украшений «Образ и форма», тема которого звучит как «Бумага и ...». Участники конкурса должны были раскрыть тему, выполнив изделия с применением бумаги любого типа, или ее имитации. Примером участвующих работ можно привести браслеты «Мегаполисы», занявшие 2 место в категории «Изделие», в номинации «Фантазия», автором которых является Юрий Былков. Выполненные из бумаги «решетчатые» изделия за счет конструкции и цвета

сочетают в себе легкость и массивность одновременно (Приложение А, рис. 26). Еще одна коллекция от этого автора, участвовавшая в конкурсе «Образ и форма» - это серия брошей «Круги», выполненная из бумаги с покрытием холодной эмали (Приложение А, рис. 27). Очень нежную и поражающую мастерством коллекцию «Растительное происхождение», занявшую 1 место в категории «Изделие», в номинации «Фантазия», выполнила Елена Горбунова из дерева и бумаги (Приложение А, рис. 28). Подобные конкурсы и выставки развивают и обогащают ювелирный дизайн новыми идеями и тенденциями, раскрывают двери перед молодыми, еще неизвестными талантами.

Дизайнеры современных ювелирных украшений стремятся обогатить сферу своей деятельности, расширяя диапазон применимых материалов и разрабатывая новые технологии использования их. Бумага в изделиях помогает раскрыть задумку автора и придать им определенные декоративные качества, при этом облегчая вес объектов.

Выводы по главе

В данной главе рассмотрены основные современные тенденции в ювелирном дизайне и его развитие в XX веке. Автор проанализировал влияние искусства на технологии и наоборот, выявил их взаимосвязь. Мода на тот или иной стиль напрямую зависит от развития технологий, так же этот принцип действует в обратном направлении. Тенденции на использование какого-либо приема или материала вынуждают человека приспособливаться, изобретая новые технологии. Исследование применения нетрадиционных материалов показало, что современные дизайнеры находятся в постоянном поиске необычных средств, способных удивлять создавать эффект неожиданности. Автор изучил влияние подиума и индустрии моды на ювелирное искусство и выявил их тесную связь, что подтверждается работой многих ювелирных домов и дизайнеров.

ГЛАВА II. СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКИХ УКРАШЕНИЙ «ВИТАЯ В ОБЛАКАХ»

2.1. Проектирование и макетирование коллекции женских украшений «Витая в облаках»

Создание ювелирных изделий всегда начинается с идеи. Концепцией украшений «Витая в облаках» является представление о мечтательности, как о полете мысли и ассоциировании ее с легкостью белых воздушных облаков.

Для того чтобы реализовать свою идею и получить в результате готовую коллекцию украшений, необходимо преодолеть несколько этапов создания изделий, первым из которых является эскизирование.

Современный оригинальный дизайн достигается за счет высокого уровня проработки идей и серьезного подхода к работе на каждом этапе выполнения украшений. В процессе проектирования изделий главной задачей является поиск художественного образа.

Выполняя эскизы, автор руководствуется следующими поставленными задачами:

- коллекция украшения должна состоять из диадемы и шейного украшения;
- дизайн изделий должен быть разработан таким образом, чтобы возникала ассоциация с облаками и при это создавалось впечатление легкости;
- для наиболее эффективного выражения идеи, украшения должны быть крупногабаритными, иначе говоря, должны носить «подиумный» характер;
- не смотря на масштаб, изделия не должны быть тяжелыми и не должны вызывать дискомфорт.

Автор начинает эскизирование с зарисовок диадемы и шейного украшения, оперируя в основном элементами сферической формы различных

размеров (Приложение Б, рис. 32). В результате поиска общей формы и композиции появляется удачный вариант дизайна диадемы, которая в дальнейшем прорабатывается более детально (см. Приложение Б, рис. 33). По эскизу предполагается выполнение диадемы из проволоки, которая в передней части – над лбом – сплетается в узор, а в задней – переходит в облако белых шаров.

После утверждения дизайна диадемы, для разработки шейного украшения автором было принято решение отказаться от шара и в качестве основного элемента выбрать другую форму, продолжая работу в том же стиле (см. Приложение Б, рис. 34). В ходе выполнения поисковых эскизов и изучения конструкций подиумных шейных украшений (см. Приложение А, рис.) постепенно выявляется подходящая форма изделия (см. Приложение Б, рис.35).

Материалами, выбранными для создания коллекции, стали: проволочный и пластинчатый нейзильбер, гофрированная бумага в качестве декорирующего элемента, пенопласт и полимерный пластик в качестве материалов, способных придать изделиям максимальную легкость, и фианиты в качестве вставок.

После утверждения всех эскизов, автор переходит к этапу макетирования и моделирования изделий.

Для создания макета диадемы, автору понадобились флористическая проволока, гофрированная бумага, пенопластовые шары и клей без содержания ацетона. Флористическая проволока выступила на замену металлу, так как она обладает наиболее подходящими свойствами: при работе она легко гнется, закручивается в жгуты, но при этом отлично держит форму и имеет малый вес. Из этой проволоки создается основа диадемы, сплетается узор передней части и отдельные «веточки» проволоки накручиваются к задней части каркаса, на которые в дальнейшем нанизываются шары, декорированные бумагой. Бумага нарезается в длинные полоски шириной, равной примерно 5 мм и приклеивается к шарикам из

пенопласта, обкручивая их спиралью (см. Приложение Б, Рис. 36). Таким образом автор создает 27 шаров для диадемы различных размеров. На последнем этапе создания макета диадемы каждый декорированный бумагой шар нанизывается на предварительно смазанные клеем «веточки» диадемы (см. Приложение Б, рис. 37).

В качестве предварительного визуализирования шейного украшения вместо изготовления макета автором был выбран метод построения 3D-модели и создания рендера изделия. Преимущества этого метода заключаются в том, что можно увидеть, как будет выглядеть украшение в металле с применением необходимых материалов и вставок и рассмотреть его с разных ракурсов. Из этого следует, что визуализация 3D-объекта позволяет на этапе проектирования внести определенные коррективы в дизайн изделия. При создании 3D-модели и её компьютерной визуализации автор использует программу Blender, так как её лицензионная версия является бесплатной и находится в открытом доступе.

Программа Blender имеет трехмерную систему координат, в которой производится построение объектов с определенными размерами и параметрами. Объекты создаются при помощи точек, линий и плоскостей и имеют полигональную сетку, т.е. состоят из полигонов. Полигон – плоскость, ограниченная линиями, которая может иметь только три или четыре точки. Полигон, имеющий более четырех точек считается неправильным.

Создавать объекты в программе Blender можно различными способами, для конструкции шейного украшения из коллекции «Витая в облаках» наиболее удобен способ построения объекта «по кривым». Для этого необходимо изначально построить кривые в форме конструкции изделия согласно эскизам (см. Приложение Б, Рис. 38), а затем с помощью модификатора наложить на них объекты.

Перед началом работы нужно загрузить в поле программы изображение с эскизом, по которому строится 3D-модель, и настроить его размеры согласно размерам предполагаемого шейного украшения. Далее

создается кривая BezierCircle и в режиме редактирования её форма трансформируется и изгибается согласно рисунку (см. Приложение Б, Рис. 39). Таким образом, строится несколько кривых, создающих конструкцию шейного украшения из коллекции «Витая в облаках» (см. Приложение Б, Рис. 40).

Следующим этапом построения 3D-модели является создание объекта Plane. Это плоскость, которой в режиме редактирования добавляется толщина, затем она вытягивается по оси x и инструментом Loop Cut and Slide производится деление объекта на множество полигонов. Далее, при помощи модификатора Curve объект накладывается на кривую, в результате чего принимает её форму (см. Приложение Б, Рис. 41). Эта операция производится с остальными объектами Plane, их количество соответствует количеству кривых.

После построения общей конструкции создается объект, который в изделии является вставкой с бумагой и будет играть роль облака. Изначально этот объект так же создается из плоскости, которой придается необходимая форма и толщина. Затем к нему тоже применяется модификатор Curve и вставка располагается в нужном месте согласно эскизу. Таким же образом создаются и остальные вставки (см. Приложение Б, Рис. 42).

Построение кастов для закрепки камней. Так как создание кастов вручную – процесс трудоёмкий, их построение в 3D-программе производится не только для компьютерного визуализирования модели, но и для дальнейшего выращивания на 3D-принтере, литья в металле и припаивания этих деталей к шейному украшению. При выборе закрепки камней было принято решение использовать крапановую закрепку, так как камень с ней камень открыт для света, при этом хорошо опирается на ободок.

Для создания каста для камня необходимо загрузить из библиотеки в поле программы аддон – камень огранки «груша» (такая огранка камня была задумана по дизайн-проекту). Камню необходимо задать параметры, соответствующие параметрам настоящего камня, который будет крепиться в

изделие. В данном случае – это два фианиты двух разных размеров: 8x5x3 мм и 9x6x4 мм.

Далее по камню создается посадочное место для него. Проще всего это сделать, скопировав его и удалив все, кроме одной линии рундиста в режиме редактирования, а после строить его исходя из уже заданной формы (см. Приложение Б, Рис. 43). При построении посадочного места необходимо учитывать, то что камню нужен просвет в нижней части – для этого делается отверстие. Так же, нужно опустить нижнюю часть детали чуть ниже шипа павильона (калеты), что бы камень не выглядывал из металла и не упирался в кожу или другой металл. Толщина объекта в любом месте должна быть не менее 0,8 мм для повышения качества литья металла в дальнейшем. Исключением являются сужения и острые углы, предусмотренные дизайн-проектом изделий.

Затем необходимо создать крапана, с целью удерживания камня в металле – т.е. с целью закрепки. Для этого в рабочем пространстве программы создается объект Cylinder (цилиндр), затем в режиме редактирования объекту задаются нужные параметры: для камней размером 1мм – размер крапана в диаметре составляет не менее 0,4 мм; для больших камней размер крапана в диаметре должен быть не менее 0,8-1 мм. Верхняя часть крапана скругляется, она должна быть немного выше площадки камня (см. Приложение Б, Рис. 44). Так же все объекты необходимо сглаживать модификатором Subdivision Surface, для того чтобы убрать грани на плоскости там, где они не нужны. Если выращенная после прототипирования восковая модель будет формоваться, необходимо учесть усадку воска – приблизительно 2%. В этом случае у всех объектов нужно в параметре Scale к значению по умолчанию 1 прибавить 0,02, то есть указать значение 1,02.

По итогам построения кастов с крапанами, вставки с камнями переносятся в окно программы с шейным украшением и располагаются в нужных местах, согласно проекту (Приложение Б, Рис. 45). На этом построение 3D-модели шейного украшения из коллекции «Витая в облаках»

завершается, объект раскладывается в виде спереди, сбоку и сверху для подачи его изображения с разных ракурсов (см. Приложение Б, Рис. 46). Завершающим этапом 3D моделинга является визуализация проекта (см. Приложение Б, Рис. 47, 48).

В конструкции диадемы тоже присутствуют элементы с камнями, в следствии чего автор принял решение создать их таким же способом – способом 3D-прототипирования. Для этого необходимо построить в программе Blender три разных объекта: два из них будут украшать переднюю часть диадемы, представляют собой полые круги с камнями (см. Приложение Б, рис.), третий – каст для закрепки фианита, являющийся вставкой для шаров (см. Приложение Б, рис. 49, 50).

Для начала построения первой модели в рабочем поле программы необходимо создать объект Circle и задать ему необходимый размер – 27 мм. Далее, в режиме редактирования задаются параметры толщины и ширины линии круга. После того, как создан необходимый объект, в соседнее окно рабочего поля из библиотеки программы загружается модель камня огранки «круг», которая по умолчанию имеет размер 1 мм, для данного элемента украшения нужны камни именно такого размера. Аналогично созданию посадочного места для камня огранки «груша», описанного ранее, производится построение посадочного места под камень огранки круг. Далее рядом с камнем нужно поставить крапана. Они строятся таким же способом, как и для закрепки камней «груш». После того, как создан камень, его посадочное место и крапана, необходимо дублировать эту композицию, расположив по всей линии круга. Для этого между объектами создается так называемая «родительская связь». Применение модификатора Array позволяет дублировать камни, а для закручивания их по кругу нужно воспользоваться модификатором Curve. Далее объединяются все необходимые элементы модели при помощи модификатора Boolean и исправляются ошибки. 3D-модель нужно перевести в формат stl для последующего прототипирования.

Аналогичным способом создается круг поменьше – размером 10 мм, только камни для него используются размером 1,5 мм.

Третий объект – каст-вставка для шаров создается тем же методом, что и создание кастов для камней огранки «груша», только в данном случае камень имеет круглую фасетную огранку и размер его составляет 3 мм. Еще одним отличием будет отсутствие отверстия для прохода света, так как каст с камнем будет вставляться в шар, и свет туда все равно не проникнет (см. Приложение Б, рис.). На этом построение 3D-моделей завершено, в формате stl они подлежат для дальнейшего прототипирования на специальном 3D-принтере.

2.2. Изготовление в материале коллекции женских украшений «Витая в облаках»

Для изготовления изделий из данной коллекции был выбран металл нейзильбер, так как он имеет цвет, схожий с серебром, идеально подходящий для воплощения идеи.

Первоначально проволока из нейзильбера прокатывается на вальцах и ей придается прямоугольное сечение. При механическом воздействии на металл, его кристаллическая решетка разрушается и металл нагартовывается, становится более твердым, что усложняет работу с ним. Поэтому после вальцевания проволоку необходимо обжечь горелкой, тогда кристаллическая решетка металла восстанавливается и его твердость немного уменьшается. Для создания украшений, необходимо сделать для них основы нужной формы, на которые будет наноситься проволока: для диадемы – это манекен головы, а для шейного украшения – картонная конструкция, способная держать форму (см. Приложение Б, рис. 51). Изделия создаются методом сплетения проволоки различной ширины, толщиной 1 мм согласно разработанному дизайну (см. Приложение Б, рис. 52). Работа с проволокой производится плоскогубцами, кусачками и пинцетом. Для выравнивания «линий» изделия, определенные места отбиваются резиновым молотком на плоскости. Места пересечения, на которых в дальнейшем будет

производиться пайка, необходимо забиндровать, т.е. соединить, связав тонкой стальной проволочкой.

Пайка изделий производится точечным способом серебряным припоем. Для этого необходимо следующее оборудование, инструменты и материалы:

- горелка;
- огнеупорная подставка;
- пинцет обычный и обратный;
- припой;
- флюс;
- термокисть;
- титановая игла;
- зажигалка;
- лимонная кислота.

Пайка производится в специально оборудованных помещениях, с мощной вытяжной системой. Рядом с местом, где происходит пайка, не должно находиться легковоспламеняющихся предметов.

Итак, для того, чтобы спаять изделие в определенном месте, необходимо подготовить его к пайке. В процессе подготовки к пайке спаиваемые поверхности нужно хорошо состыковать. Затем нанести на стык флюс, после чего прогреть его горелкой до высыхания флюса, что характеризуется появлением белой пленки. Флюс защищает металл и способствует хорошему растеканию припоя. Затем при хорошем нагреве титановой иглы на нее цепляется предварительно отрезанный маленький кусочек припоя и подносится к месту пайки. Далее это место нагревается до растекания припоя, после чего горелка выключается, изделие помещается в лимонную кислоту на несколько минут для того чтобы увидеть результат пайки. Такая пайка называется точечной и ее необходимо повторить на всех местах, которые нужно спаять.

После пайки проволоки, из которой выполнены изделия, к ним нужно припаять элементы, выращенные на 3D-принтере и отлитые в металле.

Изготовление выращенных моделей в металле производится методом центробежного или вакуумного литья по выплавляемым моделям. В данном случае используется центробежное литье, так как этот способ увеличивает шанс хорошей проливки металла.

Для начала из выращенных элементов собирается восковая «елка» и устанавливается на резиновую подставку, а затем аккуратно помещается в опоку. Далее подготавливается формовочная огнеупорная смесь. Для ее приготовления формомасса смешивается с дистиллированной водой в соотношении 0,3-0,4 л дистиллированной воды на 1 кг смеси. Затем, емкость с водой располагается на вибростоле вакуумной установки и при работающей вибрации добавляется формомасса. Для вывода лишнего воздуха из смеси, емкость накрывается крышкой, в результате чего создается вакуум. Этот процесс продолжается несколько минут. После приготовления формовочной смеси на виброустановке располагается опока, и постепенно в нее заливают подготовленную ранее формовочную огнеупорную смесь небольшими порциями при умеренной вибрации. Смесь вакуумируется около 5-7 минут, потом вакуум отключают, оставляя вибрация еще на пару минут. Сушить готовую литейную форму на открытом воздухе необходимо в среднем от 6 до 8 часов. Высушенная литейная форма помещается в муфельную печь для того, чтобы выплавить воск из формы при температуре 80-100 °С. После выплавки опока закаляется в муфельной печи сначала при температуре около 250 °С, а затем плавно увеличивается до 750 °С и прокаливается при такой температуре не менее трех часов. Далее в индукционной печи плавится металл, после чего в центробежной установке производится заливка металла в опоку. После застывания металла, из опоки сбивается и вымывается формомасса, затем вынимается литниковая система.

Отлитые детали откусываются или отпиливаются лобзиком с «елки», после чего остатки литников убираются с поверхности изделий надфилями.

Далее отлитые элементы изделий подвергаются обработке наждачной бумагой, после чего припаиваются к украшениям. После итоговой пайки изделия выравниваются с помощью молотка и ригелей.

Шлифовка изделий и зачистка мест пайки производится наждачной бумагой, алмазными надфилями и борами, резиновыми насадками для бор машинки. Суть шлифовки заключается в удалении различных царапин, шероховатостей, мелких неровностей, после чего поверхность металла становится матовой, имеет тусклый блеск. К полировке следует приступать только когда изделия тщательно отшлифовано.

Полировка изделий производится бор машинкой или на полировальном станке. Цель процесса полировки – достижение зеркального блеска на поверхности металла (см. Приложение Б, рис.). В качестве материалов используются:

- фетровые круги – их применяют для начальной полировки гадких выпуклых поверхностей;
- волосяные круги или дисковые щетки – предназначены для полировки ажурных изделий или изделий со сложной конструкцией;
- матерчатые круги – выполняют функцию финальной полировки;
- нитяные круги (пушок) – также, как и матерчатые, предназначены для итоговой полировки, придания глянца.

Вместе с полировальными кругами при процессе финальной отделки поверхности металла используются различные полировальные пасты. Например, в учебной практике при работе с недорогими металлами обычно используют пасту гои. Так же иногда используют белую пасту, она мягче и предназначена для более дорогих металлов, например, для серебра.

После того как обработка металла изделий завершена производится закрепка камней. Автор выбрал крапановую закрепка камней, так как она увеличивает игру света в камне за счет его открытости, придает изделию легкость. Камень должен плотно сесть в посадочное место. После его правильно посадки в гнездо, давчиком прижимают крапана к камню, так

чтобы они легли на павильон. Лучше всего, если крапан ляжет на грань камня, а не на ребро, в особенности для круглых камней, это позволит избежать поворотов камня. При закреплении необходимо работать предельно аккуратно, чтобы не повредить и не сколоть камень. По окончании закрепки крапана выравниваются по высоте и форме, и при необходимости полируются.

Заключительный этап создания украшений – декорирующие вставки с применением гофрированной бумаги.

Создание декоративных вставок для диадемы производится методом обклеивания пенопластовых шаров бумагой. Бумага нарезается в длинные полоски шириной, равной примерно 5 мм и приклеивается к шарикам из пенопласта, обкручивая их спиралью (см. Приложение Б, Рис. 36). Таким образом автор создает множество шаров для диадемы различных размеров. Затем каждый декорированный бумагой шар нанизывается на проволочные «веточки» диадемы. Впоследствии бумажные шарики покрываются акриловым лаком для защиты бумаги и в некоторые из них вставляются касты с закрепленными фианитами (см. Приложение Б, рис.).

Вставки с бумагой для шейного украшения изготавливаются в несколько этапов. Сначала в узоры изделия создаются формы из легкого самоотвердевающегося полимерного пластика (см. Приложение Б, рис.). После отверждения, она декорируется гофрированной бумагой. Конечным этапом является покрытие бумаги акриловым лаком (см. Приложение Б, рис.).

После завершения коллекции «Витая в облаках», необходимо сделать фото-презентации. Итоговая фотография является неотъемлемой и очень важной частью проекта. Презентация должна отражать в себе задумку автора и общую концепцию проекта. Образ моделей должен быть тщательно продуман. Автор данной работы хочет создать образ мечтательности и окрыленности. Согласно задумке, на моделях от легкого ветра развиваются длинные платья нежно-голубого цвета, сочетающегося с камнями в

украшениях и создающие отсылку к цвету неба. Украшения из коллекции напоминают облака и являются символом полета мысли.

Выводы по главе

На стадии разработки эскизов у автора сложился образ, к воплощению которого он стремился во время всего процесса работы. Создание макета диадемы способствовало решению задач, связанных с разработкой дизайна и конструкции изделия. Построение и визуализация 3D-модели шейного украшения позволили увидеть конечный результат изделия и внести определенные коррективы. В процессе выполнения изделий в материале автор находил новые решения по облегчению конструкции и улучшению дизайна.

При создании украшений в материале было потрачено намного меньше металла, чем предполагалось ранее. Проектирование и изготовление коллекции женских украшений «Витая в облаках» способствовало повышению профессионального уровня автора, а также обогащению новым опытом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проделанной работы было проведено исследование теоретических данных и анализ актуального ювелирного искусства, развития современных стилей и стилей XX века. На основе полученной информации был произведен поиск художественного образа, спроектирована и изготовлена коллекция женских украшений «Витая в облаках». Таким образом, достигнута цель настоящей дипломной работы.

При создании коллекции брались в учет современные тенденции ювелирного дизайна, использовались различные техники, в том числе и самые современные: 3D-моделирование и прототипирование. Применение нестандартных материалов, таких как пенопласт и легкая полимерная глина позволили добиться желаемого результата и сделать украшения совершенно не тяжелыми, несмотря на крупные размеры. Ювелирность работы подчеркивается закрепкой вставок фианитов.

К защите предоставлены следующие материалы:

- Коллекция женских украшений «Витая в облаках», состоящая из диадемы и шейного украшения, выполненная из нейзильбера и бумаги, с бесцветными вставками – фианитами различных размеров;
- Проект коллекции женских украшений «Витая в облаках»;
- Презентационные листы;
- Пояснительная записка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Благородные металлы и их применение. Институт физики металлов АН СССР. / Под ред. Академика Садовского В.Д.- Свердловск, 1971. – 288 с.
2. Бреполь, Э. «Теория и практика ювелирного дела» / Э. Бреполь. – Ленинград, изд-во «Машиностроение», Ленинградское отделение, 1982 г., 384 с., с ил.
3. Дж. Ли, Б. Уэр. Трёхмерная графика и анимация. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 640с.
4. Зубрилина С.Н. Справочник по ювелирному делу / С. Н. Зубрилина. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 347 с. : ил., [4] л. ил. – (Справочник).
5. И.Х.Халилов, М.И. Халилов Ювелирное литье С. 2001– 457 с.
6. Марченков В. И. МЗО Ювелирное дело: Практ. пособие. 3-е изд., перераб и доп. — М.: Высш. шк, 1992. — 256 с.: ил.
7. Мельников И.В. "Художественная обработка металлов" Ростов- на-Дону: "Феникс", 2005
8. Новиков В. П., Павлов В. С. Ручное изготовление ювелирных украшений. – Л.: Политехника, 1991. – 208 с.: ил.
9. Родин А. И. Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки. М.: ОБОРОНГИЗ, 1954. – 54 с
10. SEULGI KWON [Электронный ресурс] <http://www.mobilia-gallery.com/artists/seulgi-kwon/>
11. Valeri Seredin — ювелирный авангард со скульптурным наследием [Электронный ресурс] <http://juvelirum.ru/katalog-proizvoditelej/valerij-seredin/>
12. Eero Hintsanen [Электронный ресурс] <https://www.eerohintsanen.com/>
13. German Kabirski [Электронный ресурс] <http://www.germankabirski.com/>
14. Paper Sculpture & Vessels [Электронный ресурс] <http://www.jbeelsdesign.com/paper-sculpture-vessels.html>
15. Милан в контемпорари-стиле: выставка Artistar-2017 глазами участницы из России [Электронный ресурс] <http://juvelirum.ru/milan-v-kontemporari-stile-vystavka-artistar-2017-glazami-uchastnitsy/>

16. SUSIE GANCH [Электронный ресурс] <http://susieganch.com/home.html>
17. Коллекция: презентация головных уборов Константина Гайдая и Stephen Webster [Электронный ресурс] <http://posta-magazine.ru/style/gayday-models-2016>
18. «Мой второй скелет»: авангардные украшения от Стефани Биля (Stephanie Bila) [Электронный ресурс] <http://www.novate.ru/blogs/041112/21822/>
19. RICHARD SWEENEY: PLEATED PAPER COOLNESS [Электронный ресурс] <https://collabcubed.com/2011/08/17/richard-sweeney-pleated-paper-coolness/>
20. И бумага... [Электронный ресурс] <http://www.designspb.ru/news/competitions/Ibumaga/>



Рисунок 1. Коллекция головных уборов Константина Гайдая и ювелирного бренда Stephen Webster, 2016



Рисунок 2. Изделия финского дизайнера Eero Hintsanen

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок 3. Работы китайских художников-ювелиров совместно с ювелирным брендом Chow Tai Fook на Всемирной выставке World Expo в Милане, 2015 год



Рисунок 4. Сальвадор Дали, слева направо
Брошь "Рубиновые губы с жемчужными зубами" (Около 1958, Золото, рубины, жемчуг)
Неразрывность памяти (1949, Золото, бриллианты)

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок 5. Жорж Брак, Брошь (1940-е), Кольцо (1960-е, Золото) (слева направо).



Рисунок 6. Подвеска с бриллиантом в пять карат «Разводной ключ» французского ювелира Жили Жонеманна.

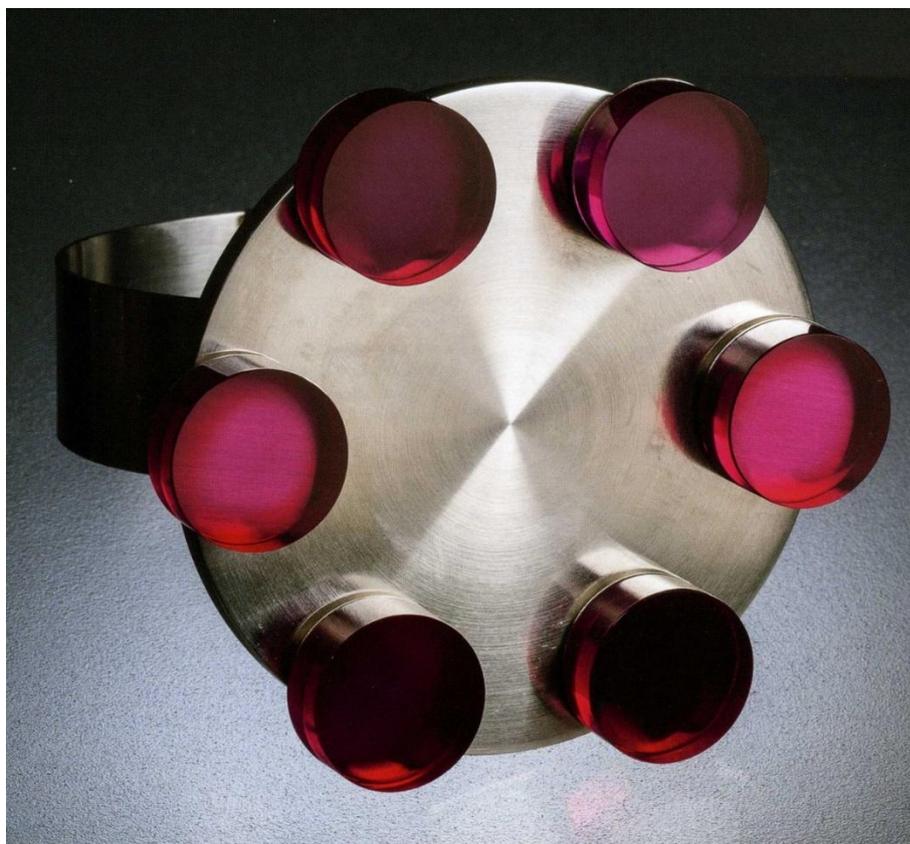


Рисунок 7. Кинетический браслет Фридриха Беккера с движущимися вставками корунда, 1970-е.



Рисунок 8. Работы Петера Чанга.



Рисунок 9. Браслет «Золотые пальцы» и брошь «Губы», Бруно Мартинацци.



Рисунок 10, 11. Изделия от ювелирного бренда Gavello.



Рисунок 12. Подвес и браслет ювелирного бренда Vhernier.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

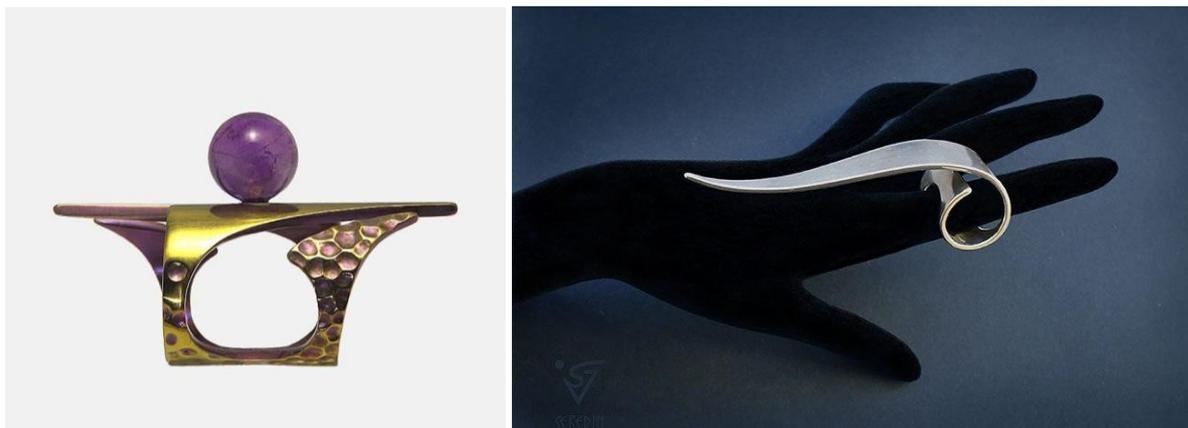


Рисунок 13. Кольца Валерия Середина.



Рисунок 14. Кольца Германа Кабирски



Рисунок 15. Украшения Сары Паркер-Итон

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок 16. Коллекция авангардных украшений «Мой второй скелет» от Стефани Била.



Рисунок 17. Украшения Юрия Былкова.



Рисунок 18. Работы futuroRemoto Gioielli на выставке Artistar Jewels 2017, фото Ольги Чернышовой

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок 19. Колье «Оценка риска» Эмануэле Леонарди на выставке Artistar Jewels 2017, фото Vogue Accessories



Рисунок 20. Украшения из цветных карандашей дизайнера Марии Кристины Беллуччи

ПРИЛОЖЕНИЕ А



Рисунок 21. Коллекция «Alice's Adventures in Wonderland», автор Алидра Алик



Рисунок 22. Брошь и ожерелье от дизайнера из Кореи Сеулджи Квон.

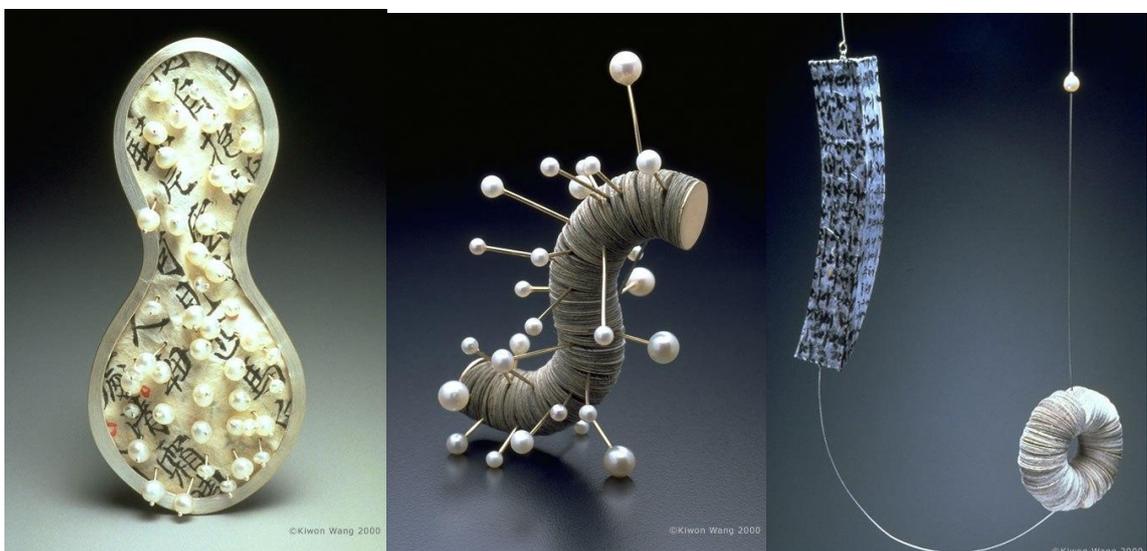


Рисунок 23. Украшения с применением бумаги от корейского дизайнера Кивон Ванг.
ПРИЛОЖЕНИЕ А

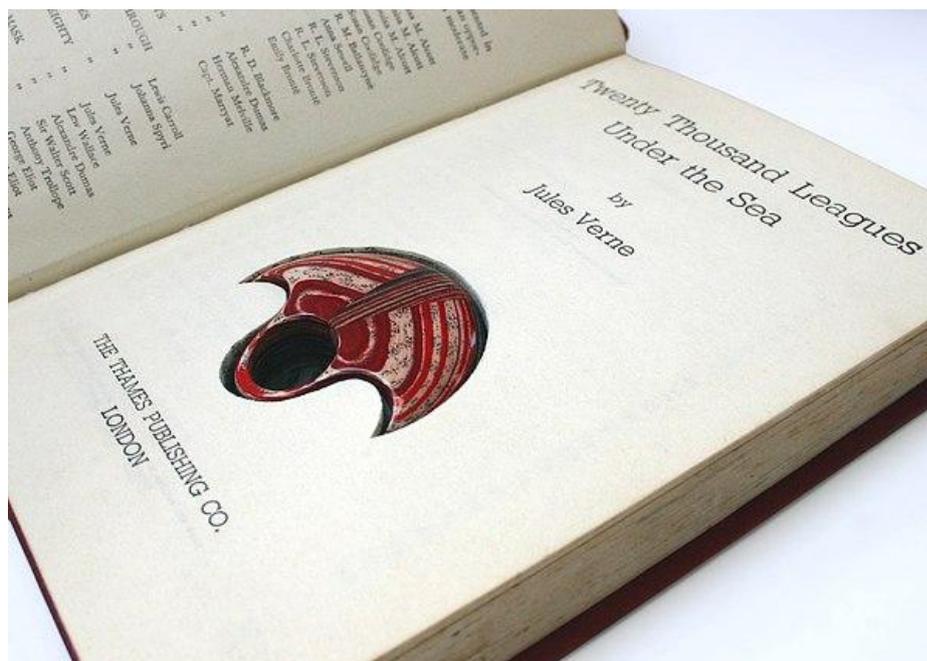


Рисунок 24. Украшения из книг от Джереми Мэй



Рисунок 25. Бумажные украшения Джессики Билс.

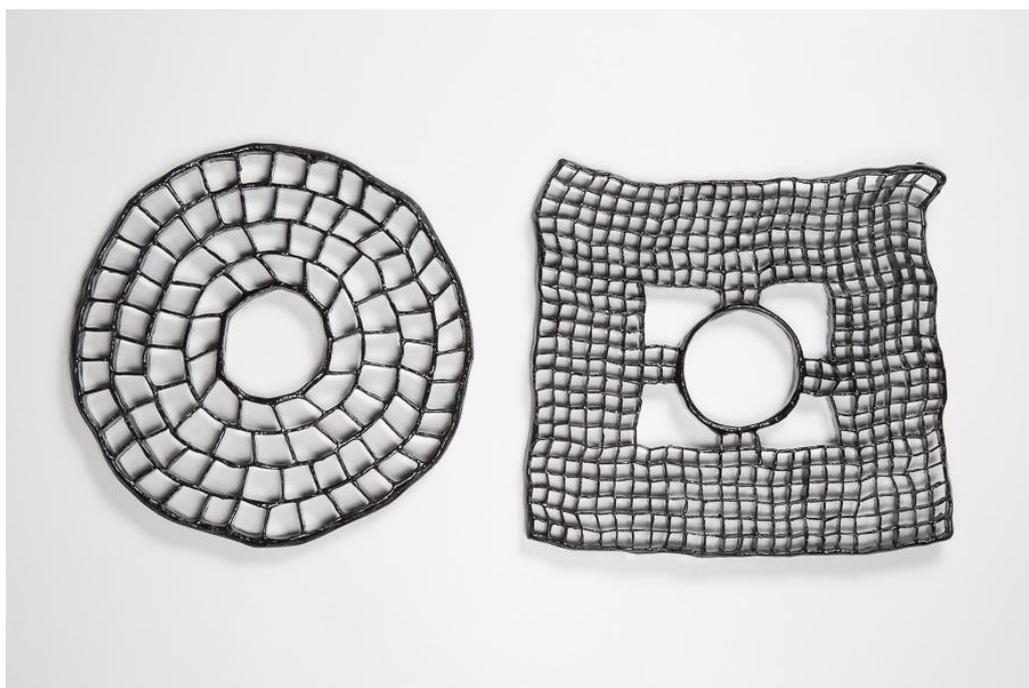


Рисунок 26. Браслеты «Мегаполисы» на конкурсе «Образ и форма» 2016, автор Юрий Былков.



Рисунок 27. Броши «Круги» на конкурсе «Образ и форма» 2016, автор Юрий Былков.



Рисунок 28. Коллекция «Растительное происхождение» на конкурсе «Образ и форма» 2016, автор Елена Горбунова