УДК 739.2:745.55

Триколенко С. Т.[[1]](#footnote-1),

кандидат мистецтвознавства,

ORCID 0000-0003-2766-8345

[*baronessainred@gothic.com.ua*](mailto:baronessainred@gothic.com.ua)

доцент кафедри

ОАД ФАБД НАУ

м. Київ, Україна

Використання архітектурних планів у ювелірному мистецтві на прикладах виробів грецької студії *QUPA*

Анотація:

Дана стаття є продовженням циклу статей, присвячених синтезу монументального та мініатюрного мистецтва, а саме використанню архітектурних споруд та окремих елементів у якості естетичної основи ювелірних прикрас. Ювелірна архітектура на сьогоднішній день є досить затребуваною серед поціновувачів прикрас та майстрів-ювелірів. Концептуальні вирішення архітектурних прикрас надзвичайно різні: об’ємні, плоскі, реалістичні, стилізовані, узагальнені, фантастичні образи постають в найрізноманітніших матеріалах. Я пропоную розглянути вироби ювелірної компанії QUPA, яка у 2016 році випустила серію прикрас, створених за планами відомих архітектурних об’єктів. Подібний творчий хід використовується рідко, зазвичай взірцем для створення ювелірних виробів стають фасади, вікна, а іноді цілі споруди. Варто зазначити, що таке художнє рішення демонструє синтез архітектури й графічного мистецтва: плани постають у вигляді повноцінної концепції, яка розрахована на силуетне сприйняття. QUPA – грецька дизайнерська компанія, заснована Елені Куінелі та Стефаносом Пападатосом, двома архітекторами, які поєднали свої фахові знання із мистецькими вподобаннями.

Ключові слова: архітектура, ювелірне мистецтво, споруди, план, концепція, креслення, срібло, золото, майстерня.

Постановка проблеми. Розглядаючи використання архітектурних об’єктів у якості естетичного зразка для створення ювелірних виробів, можна підкреслити значення синтезу монументального й мініатюрного мистецтва для сучасної світової культури. Розмаїття художніх концепцій, прийомів, технік виконання, матеріалів надає плідне підґрунтя для мистецтвознавчих досліджень. Дана стаття пропонує до розгляду творчість грецької студії QUPA, заснованоїархітекторами Елені Куінелі та Стефаносом Пападатосом. На відміну від розглянутих у попередніх статтях художніх концепцій, вони обирають за основи виробів не цілі споруди чи окремі архітектурні елементи, а плани та креслення, демонструючи таким чином синтез архітектури і графіки.

Мета статті. Завдання статті полягає в докладному огляді виробів студії: визначенні основних принципів авторського художнього почерку, аналізу подачі обраних архітектурних взірців та їх історії.

Публікації за темою дослідження. На сьогоднішній день чимало мистецтвознавчих й технічних праць присвячені як питанням сучасного ювелірного мистецтва, так і архітектури. Багато відгуків про творчість відомих ювелірів зустрічається також у популярних виданнях а також критичних відгуках в мережі інтернет. Зокрема варто виділити праці Андреа Пьєтробеллі, Франко Перфетті, Корнелії Дітріх, Андрія Ковальова, Франки Соззані, Фіорелли Донаті. Дослідженням в області синтезу мистецтв, зокрема, архітектури, скульптури, сценографії займаються О. Трошкіна, В. Пузирний, М. Авдєєва.

Основна частина. Як вже зазначалося, ця стаття продовжує цикл статей, присвячених синтезу ювелірного та архітектурного мистецтва. Я пропоную розглянути вироби ювелірної компанії QUPA, яка у 2016 році випустила серію прикрас, створених за планами відомих архітектурних об’єктів. Подібний творчий хід використовується рідко, зазвичай взірцем для створення ювелірних виробів стають фасади, вікна, а іноді цілі споруди. Варто зазначити, що таке художнє рішення демонструє синтез архітектури й графічного мистецтва: плани постають у вигляді повноцінної концепції, яка розрахована на силуетне сприйняття.

QUPA – грецька дизайнерська компанія, заснована Елені Куінелі та Стефаносом Пападатосом, двома архітекторами, які поєднали свої фахові знання із мистецькими вподобаннями. Елені Куінелі родом із Салоників, здобула освіту у Архітектурній школі Університету Фессалії в 2005 році, 2008 року отримала ступінь магістра ESARQ Universitat Internacional de Cataluña Universitat. Стефанос Пападатос народився у Афінах, 2007 року закінчив Архітектурну школу Університету Фессалії. Ювелірна серія CROQUIS, яка розглядається у даній статті, виготовлена із використанням класичного лиття, сучасного 3D-друку та лазерного нарізання [1].

Натхненням для майстрів служать знамениті грецькі споруди, відомі на весь світ завдяки своїй архітектурі. Втілюючи їхні креслення, плани, окремі елементи, Елені та Стефанос не лише створюють цікаві та естетичні прикраси, а й популяризують національну культуру, заохочують іноземців до відвідання Греції. Таким чином синтез архітектурного і ювелірного мистецтва є своєрідним проявом патріотизму, любові та пошани до батьківщини, її тисячолітньої історії й культури.

Графічність візуального сприйняття виробів підкреслює їх чіткість, геометричну правильність, симетрію. Проте деякі концепції вибудовуються за принципом зумисного викривлення прямої перспективи – для створення ілюзії об’єму й висоти. Варто звернути увагу також на інверсійність: частина прикрас виготовлена за принципом заповнення металом ліній креслення, частина – навпаки, лінії креслення залишаються порожніми.

Перейдемо до огляду конкретних виробів.

Підвіска «Одеон Герода Аттичного» створена за планом однойменної споруди: театр у місті Афіни було зведено в 161 році Геродом Аттікусом як своєрідний пам’ятник його дружині Анні Регіллі. Візуальне сприйняття виробу ґрунтується на подібності до споглядання театру глядачами: амфітеатр розміщений донизу, площина сцени – згори. Майстри допустили певну стилізацію і узагальнення, ліквідувавши дрібні деталі та акцентувавши увагу на основних конструктивних лініях. Підвіску виготовлено із срібла, вкрито позолотою. Ланцюжки симетрично закріплено з двох боків.

Кулон «Ротонда Святого Георгія» створений за аналогічним принципом. Художнє узагальнення виділило основну конструкцію, закцентувавши увагу на широких лініях, що позначають кістяк споруди. Історичний взірець – Ротонда Святого Георгія у м. Салоники – був споруджений приблизно 304 року за наказом тетрарха Галерія, та мав стати його усипальницею. Пізніше став християнським храмом. Матеріал виробу – срібло й позолота з матовою поверхнею. Ланцюжок встановлено з двох боків, аналогічно до попередньо розглянутої підвіски.

Наступна підвіска – зразок плану сучасної архітектури: натхнена музеєм Акрополя, спроектованим Бернардом Чумі та зведеним 2009 року. Його звели спеціально для розміщення стародавніх артефактів, знайдених на території Афінського Акрополя. Сама по собі ця споруда втілює бачення ідеального музею, який, попри сучасну архітектуру та обладнання, представляє образ класичного античного храму. Ювелірне рішення ґрунтується на принципі часткової інверсії: центральна частина узагальнена, лінії креслення порожні, натомість довколишнє середовище заповнене металом. Оточення подається у вигляді асиметричних ліній, що втілюють водночас образ площі та скель, на яких зведено реальний музей. Матеріали – срібло, позолота із матовою поверхнею. Кріплення даного виробу подане у вигляді шнурка, що зав’язаний з одного боку. Таким чином підкреслюється асиметричність загальної форми, що різко контрастує з симетрією центральної частини – плану самого музею.

На створення підвіски «Театр в Епідаврі» ювелірів надихнув план знаменитого давньогрецького театру в місті Епідаврі. Споруджений в 340 році до н. е. архітектором Поліклетом Молодшим, він вважається найдосконалішим естетичним зразком давньогрецької театральної архітектури. Унікальною рисою є акустика: навіть на віддалених рядах добре чутно музику та слова, що лунають на сцені. Елементи конструкції заповнені металом, графічно окреслюють контури глядацьких секторів та рядів. Матеріал виробу – срібло із матовою позолотою.

Взірцем для сережок «Колони Парфенона» стали суворі доричні колони, що оточували знаменитий афінський храм. Зведений до 438 року до н. е., він має видовжену прямокутну форму, периметр оздоблений колонадою. Для сережок було обрано горизонтальний розріз колони із елементом кріплення, який може бути по трактований і як стилобат, і як абака. Глядач сам може визначити для себе кут зору – він споглядає нижню частину колони, чи верхню. У цих виробах використаний прийом зумисного викривлення перспективи: для демонстрації об’єму і висоти колони вона частково розгорнута; канелюри, хоч викладені відповідно до перспективного скорочення, все одно занадто крупні. Таким чином досягнуто ефекту поєднання двохмірного і трьохмірного простору: круглий розріз колони заповнений сріблом із позолотою, так само виконані конструктивні лінії креслення. Порожні фрагменти моделюють глибини та затемнені частини.

Повний план храму Парфенон став основою для однойменної підвіски. Майстри застосували принцип інверсії, заповнивши металом внутрішній простір, а конструктивні лінії залишили у вигляді порожнин. Ця прикраса хоч і не поєднана в єдиний гарнітур із попередньо розглянутими сережками, проте змістовно із ними перегукується. Але, окрім інверсійності, тут простежується ще одна значна концептуальна відмінність, а саме сувора симетрія, яка підтримується також золотим ланцюжком, закріпленим із двох боків. У цій підвісці немає жодного натяку на трьохмірність та перспективу, вся увага зосереджена на графічності й силуетності.

Проводячи паралель із творчістю інших майстрів-ювелірів, можна знайти віддалену подібність у баченні архітектурних об’єктів британським ювеліром Олександрою Баклі: вона створює персні із крупним, але плоским декором у вигляді готичних стрільчастих вікон. Кільце виступає елементом вікна, формуючи загальний образ прикраси. Особливістю робіт майстрині є також і те, що можна надіти на один палець відразу кілька перснів. Вікна проглядатимуться одне крізь одне, утворюючи своєрідний світлотіньовий коридор. Деякі персні поєднують в собі кілька вікон різної висоти, таким чином візуально сприймається структура готичного собору, в якому об’єми вікон та внутрішніх арок перебувають у нерозривному синтезі [2, с. 198]. Проте, основною рисою, що поєднує її творчість із творчістю QUPA є площинність подачі, чіткість симетрії та орієнтація на силуетне, графічне сприйняття.

Висновки. Приклади виробів серії CROQUIS студії QUPA демонструють синтез монументального архітектурного та мініатюрного графічного мистецтва. Звернення до античної спадщини як до неперевершеного зразка світової архітектури подає прикраси студії не лише як художні вироби, а й як своєрідні культурні артефакти, що втілюють патріотичне захоплення тисячолітньою історією батьківщини. Майстри обирають в якості візуальної основи не повну будівлю, або окремий елемент, а її план – архітектурне креслення. Вони художньо узагальнюють креслення, використовують прийоми заповнення металом ліній конструктивних елементів, або ж навпаки – довколишнього простору, залишаючи лінії порожніми. Серед вже розглянутих у попередніх моїх статтях художніх концепцій такий прийом зустрічається вперше, він також не знайшов висвітлення у дослідженнях інших науковців, що свідчить про актуальність подальших досліджень на цю тему.

Список використаних джерел:

1. Електронний ресурс: <https://qrator.com/qupa>

2. Триколенко С. Т. Ювелірна архітектура: традиції та сучасність / С. Т. Триколенко // Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник/ / С. Триколенко. – Київ: ЦП "Компринт", 2019. Вип. 2 (23) – С. 193–200.

Триколенко С.

Использование архитектурных планов в ювелирном искусстве на примерах изделий греческой студии QUPA

Аннотация:

Данная статья является продолжением цикла статей, посвященных синтезу монументального и миниатюрного искусства, а именно использованию архитектурных сооружений и отдельных элементов в качестве эстетической основы ювелирных украшений. Ювелирная архитектура на сегодняшний день является достаточно востребованной среди ценителей украшений и мастеров-ювелиров. Концептуальные решения архитектурных украшений очень разнообразны: объемные, плоские, реалистичные, стилизованные, обобщенные, фантастические образы возникают в самых разнообразных материалах. Я предлагаю рассмотреть изделия ювелирной компании QUPA, которая в 2016 году выпустила серию украшений, созданных по планам известных архитектурных объектов. Подобный творческий ход используется редко, обычно образцом для создания ювелирных изделий становятся фасады, окна, а иногда целые сооружения. Стоит отметить, что такое художественное решение демонстрирует синтез архитектуры и графического искусства: планы предстают в виде полноценной концепции, которая рассчитана на силуэтное восприятие. QUPA - греческая дизайнерская компания, основанная Элени Куинели и Стефаносом Пападатосом, двумя архитекторами, которые объединили свои профессиональные знания с художественными предпочтениями.

Trуkolenko S.

Using architectural plans in jewelry based on the examples of products from the Greek studio QUPA

Summary:

This article is a continuation of a series of articles on the synthesis of monumental and miniature art, namely the use of architectural structures and individual elements as the aesthetic basis of jewelry. Jewelry architecture is nowadays very popular among jewelry lovers and jewelry makers. Conceptual decisions of architectural decorations are extremely different: three-dimensional, flat, realistic, stylized, generalized, fantastic images appear in a variety of materials. I propose to consider the jewelry company QUPA, which in 2016 released a series of jewelry created by plans of famous architectural objects. Such a creative move is rarely used, usually the model for creating jewelry are facades, windows, and sometimes entire structures. It is worth noting that such an artistic solution demonstrates a synthesis of architecture and graphic art: plans come in the form of a full-fledged concept that is designed for silhouette perception. QUPA is a Greek design company founded by Eleni Kouineli and Stephanos Papadatos, two architects who have combined their professional knowledge with artistic preferences. Hailing from Thessaloniki, Elena Quinelli, graduated from Thessaly University of Architecture in 2005, and received her Master's Degree from ESARQ Universitat Internacional de Cataluña Universitat in 2008. Born in Athens, Stefanos Papadatos graduated from The Thessaly University of Architecture in 2007. The CROQUIS jewelry series discussed in this article is made using classic casting, modern 3D printing and laser cutting. Graphics of visual perception of products emphasize their clarity, geometric correctness, symmetry. However, some concepts are built on the principle of deliberately distorting straight perspective - to create the illusion of volume and height. It is also worth noting the inversion: some of the ornaments are made on the principle of filling the metal with the drawing lines, some - on the contrary, the drawing lines are left blank.

Keywords: architecture, jewelry, structures, plan, concept, blueprints, silver, gold, workshop.

1. © Триколенко С. Т. [↑](#footnote-ref-1)