УДК 739.2

Природне каміння у творчості Олени Сазонової

Природные камни в творчестве Елены Сазоновой

Natural stones in the work of Elena Sazonova

Cофія Тарасівна Триколенко,

София Тарасовна Триколенко

Sofia Trykolenko

orcid 0000-0003-2766-8345

Анотація: Дана стаття знайомить читачів із творчістю української художниці-ювеліра Олени Сазонової, яка працює в техніці Wire Wrap, створюючи витончені прикраси із використанням натуральних, необроблених форм каміння. На прикладах її робіт можна простежити особливості авторських інтерпретацій тих чи інших стилів, плетіння й принципів закріплення мінералу в оправі. Наводяться приклади її різнопланових робіт.

Ключові слова: мінерали, камені, плетіння з дроту, прикраси, ювелірне мистецтво, художня творчість.

Аннотация: Данная статья знакомит читателей с творчеством украинской художницы-ювелира Елены Сазоновой, которая работает в технике Wire Wrap, создавая изящные украшения с использованием натуральных, необработанных форм камней. На примерах ее работ можно проследить особенности авторских интерпретаций тех или иных стилей, переплетений и принципов закрепления минерала в оправе. Приводятся примеры ее разноплановых работ.

Ключевые слова: минералы, камни, плетение из проволоки, украшения, ювелирное искусство, художественное творчество.

Annotation: This article introduces readers to the work of the Ukrainian artist-jeweler Elena Sazonova, who works in the Wire Wrap technique, creating graceful decorations using natural, rough forms of stones. On the examples of her work it is possible to trace the features of author's interpretations of certain styles, weaving and principles of fixing the mineral in the frame. Examples of her versatile works are given.

Key words: minerals, stones, braiding, jewelry, artistic creativity.

Звертаючись до тематики сучасного ювелірного мистецтва, хочеться відзначити потужний напрям, який набуває популярності з кінця ХХ – початку ХХІ століття: використання у ювелірних виробах мінералів природних, необроблених форм та фактур. В усьому світі та в Україні зокрема виникають численні колекції, основними концепціями яких є залучення не огранених мінералів. Зокрема, можна назвати такі знамениті будинки моди, як Chanel, Сільвія Толедано, Elia Saab i Calvin Klein, що активно доповнюють свої колекції виробами з необробленими вставками [1, с. 43]. Натуральні форми мінералів знаходять виявлення в творчості багатьох самостійних майстрів-ювелірів з усього світу. Варто згадати такі імена, як: Ділан Ріннер – засновник майстерні [Odd Piece Designs](https://www.facebook.com/oddpiecedesigns/) (Північний Массачусетс, США); Олександр Рейн (Беллінгем, США); Джордан Пайерс, який безпосередньо займається видобутком мінералів (Трут-[ор-Консекуенсес](https://www.facebook.com/pages/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%82-%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%81/105562219477357?timeline_context_item_type=intro_card_current_city&timeline_context_item_source=100001112149593), США); Нік Палумбо – майстер з [Wired Alchemist Jewelry](https://www.facebook.com/wiredAlchemist/?hc_ref=ARTCj0BbhDg5puaAw5DtILOivpyNAnnnnLVCNLx8VnX26EbW2CuxdI4gLWp7shpNnvQ) (США), Elemental Child та інші. Серед українських ювелірів, які працюють із необробленими мінералами, найбільше виділяються постаті Андрія Комарова, Оксани Селезньової, майстерні «Воображаріумм».

 У даній статті пропоную ознайомитися з творчістю київської майстрині Олени Сазонової, яка працює в техніці Wire Wrap (дослівно – намотування дроту, авт.. – плетіння з дроту). Маючи фахову освіту дизайнера, Олена займається живописом, полюбляє пейзажі. Техніку плетіння з дроту освоїла самостійно, за допомогою інтернет-ресурсів та літератури. Любов до живопису простежується і у принципі виготовлення прикрас: складні колористичні нюанси взаємозв’язку між вставками та оправами; витончені лінії оправ, підібрані до кожного мінералу; складні концепції багатьох прикрас… Окрім вже існуючих прийомів вона розробила авторські кріплення, які вирізняють її твори з-поміж інших.

Розпочнемо огляд її виробів з порівняно простих кулонів, у яких використовуються невеликі вставки, а оправа або служить пасивним тлом, або виступає повноцінним елементом композиції. Перший кулон представляє сірий агат неправильної форми в мідній оправі, всю його площину пронизують різнокольорові жилки та вкраплення, формуючи на поверхні своєрідний космічний пейзаж (рис. 1). Оправа м’яко огортає периметр вставки, притримуючи камінь посередині. Її лінії нагадують стебла рослин, які поступово поглинають крупний валун. Наступний кулон являє собою більш ускладнену форму: листоподібний силует мідної оправи утримує невелику вставку з необробленого самородка бурштину (рис. 2). Не зважаючи на часткове перекривання центральної вставки лініями оправи, червонувато-медовий бурштин світиться крізь мідні дроти, немов вечірнє сонце крізь гілки лісу. Хочеться приділити більшу увагу саме матеріалу вставки – адже багатогранність застосування природного бурштину та широкий діапазон використовуваних технік й додаткових матеріалів робить його одним з найзатребуваніших мінералів сьогодення [2, с. 32]. Мідна оправа частково оброблена в техніці холодної ковки, частини кріплення додатково перекручені – це посилює враження розмаїття художніх та смислових прийомів: у природі не існує однакових стебел та прожилок, всі рослини мають свої характерні відмінності. Яшмовий кулон «Лисичка» повністю відповідає своїй назві: насичена оранжево-коричнева вставка у мідній оправі сяє, немов зимове лисяче хутро (рис. 3). Додатково майстриня зробила вигнутий лисячий силует, який закріплений на передній частині яшми. Таким чином оправа виступає повноцінним елементом концепції виробу, а не пасивним тлом. Кулон з рудим авантюрином в мідній оправі має чітку симетричну будову: ромбовидна центральна вставка доповнена шістьма круглими намистинами, а оправа максимально відкриває крупний камінь (рис. 4). Структура оправи, хоч і складна, проте не бере на себе велику увагу, пасивно утримуючи вставку та відтіняючи темніший колір рудого авантюрину.

Монументальне мідне кольє зі вставками сірого агату являє собою повноцінну рисуночно-колористичну композицію: центральний крупний камінь неправильної форми утримує масштабна оправа, виготовлена з мідних дротів різної товщини, частково оброблених холодною ковкою (рис. 5). Оправу оздоблюють невеликі круглі агатові намистини, пропорційно вони підтримують центральний елемент, на заважаючи його цілісному сприйняттю. Окремої уваги заслуговує джгут, на якому закріплений ажурний кулон: його виготовлено в техніці , він охоплює шию, при цьому частково повторюючи форму тіла завдяки рухомості сегментів.

Крупне кольє з агатовими вставками у посрібленій оправі витримане в стилістиці ювелірного мистецтва Османської імперії: оправа ніби зіставлена з сегментів у формі традиційних турецьких огірків, які, у свою чергу, сформовані з хвилястих бігунків (рис. 6). В даному випадку оправа виступає основним елементом виробу, агатові вставки сприймаються, як доповнення. Це зумовлено не лише масштабним співвідношенням елементів, а й їхнім «насиченням» - оправа роздроблена чисельними деталями, натомість вставки – цілісні, не надто яскраві. Такий принцип виконання ювелірних прикрас є характерним для мистецтва країн Близького Сходу, де основний акцент робиться на деталізацію, майстерність роботи.

Витончене кольє з малахітом у мідній оправі нагадує казку про Хазяйку Мідної гори: насичено-зелена вставка в оточенні червонуватих вигнутих ліній оправи постає перед глядачами, немов казкова кам’яна квітка, що проросла в нетрях Мідної гори, ставши окрасою підземного царства (рис. 7). Ажурна оправа загалом має симетричну будову, проте на передньому плані елементи кріплення вносять певний природній хаос: їх виконано у формі стебел, які огортають камінь. Колір малахіту – насичено-смарагдовий, проте його поверхня пронизана темними прожилками, завдяки чому він ще сильніше нагадує творіння мистецтва.

Персні, виготовлені в техніці плетіння з дроту, максимально відкривають вставки, оправа має переважно функціональне значення. Проте окремі деталі мають витончену структуру, у якій переплелися різні принципи обробки дроту. Завдяки цьому кріплення сприймаються як повноцінний елемент композиції (рис. 8, 9).

Підсумовуючи огляд прикрас Олени Сазонової, варто наголосити на надзвичайному художньому осмисленні світу мінералів. Вона не просто втілює свій творчий задум, ґрунтуючись на зовнішньому вигляді обраних вставок, а максимально розкриває красу природних форм мінералів, посилюючи образність їх сприйняття глядачами. Кожний виріб ніби розповідає історію свого створення, що складається з філософсько-ідейної концепції, художнього задуму та, власне, підбору матеріалів. Надалі Олена планує працювати із сріблом, яке розкриє нові аспекти її творчості.

Література:

1. Триколенко С. Природні форми мінералів у ювелірній творчості Андрія Комарова / С. Триколенко // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2018. – Вип. 20. Том 3. – с. 42-45

2. Триколенко С. Бурштинові чари Оксани Селезньової / С. Триколенко // Коштовне та декоративне каміння. – 2017. - № 1 (87). – С. 29 – 32

Триколенко Софія Тарасівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Національний авіаційний університет, проспект Комарова 1., тел. 067 865 34 12, baronessainred@gothic.com.ua

Trykolenko Sofia, Candidate of Study of art, Senior Lecturer, National Aviation University, Komarova Prospect 1 , tel.067 865 34 12, baronessainred@gothic.com.ua