

Научная статья

УДК 671.12

EDN RLQSWT

doi 10.34216/2587-6147-2023-1-59-61-66

Надежда Александровна Заева¹

Алла Германовна Безденежных²

^{1,2} Костромской государственной университет, г. Кострома, Россия

¹ ju_pigop@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0789-7132>

² agranov2@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0744-0386>

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДИЗАЙНЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Аннотация. В статье рассматривается процесс создания эмоционально окрашенных изделий, несущих зрителю определенный информационный посыл, вызывающих желание сопереживать, участвовать в творческом процессе, популяризировать тему, затронутую автором. Предлагается при создании современных дизайнерских объектов использовать прием структурирования творческого процесса, как один из путей активизации креативного сознания. Рассмотрены способы формирования тематических информационно насыщенных объектов, когда, переосмысливая образы мира через проектируемый объект, автор выстраивает взаимосвязь между непосредственно образом и представлением о нем. Рассмотрено несколько вариантов проектных решений конкретной творческой задачи.

Ключевые слова: ювелирные украшения, визуализация идеи, композиционные решения, структурирование творческого процесса, вербальные характеристики, проект, коллекция

Для цитирования: Заева Н. А., Безденежных А. Г. Структурирование творческого процесса в дизайне ювелирных изделий // Технологии и качество. 2023. № 1(59). С. 61–66. <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2023-1-59-61-66>.

Original article

Nadezda A. Zaeva¹

Alla G. Bezdenezhnykh²

^{1,2} Kostroma State University, Kostroma, Russia

STRUCTURING THE CREATIVE PROCESS IN JEWELLERY DESIGN

Abstract. The article examines the process of creating emotionally coloured products that would carry a certain informational message to the viewer, arouse a desire to empathise, participate in the creative process, and popularise the topic touched upon by the author. It is proposed to use the technique of structuring the creative process when creating modern design objects, as one of the ways to activate creative consciousness. The ways of forming thematic information-rich objects are considered, when rethinking the images of the world, through the projected object, the author builds a relationship between the image itself and the idea of it. Several variants of design solutions for a specific creative task are considered.

Keywords: jewellery, visualisation of ideas, compositional solutions, structuring of creative process, verbal characteristics, project, collection

For citation: Zaeva N. A., Bezdenezhnykh A. G. Structuring the creative process in jewellery design. Technologies & Quality. 2023. No 1(59). P. 61–66. (In Russ.) <https://doi.org/10.34216/2587-6147-2023-1-59-61-66>.

Ювелирные украшения сегодня многолики, как никогда. Развиваясь и трансформируясь вместе с костюмом, ювелирная мода позволяет дополнить образ, создать яркий акцент или подчеркнуть принадлежность к какой-либо соци-

альной группе. Не вызывает сомнений то, что ювелирное изделие носит декоративный характер, а вот художественная ценность изделия и принадлежность его к предметам искусства все-таки определяется наличием профессионального мастерства, художественного вкуса ювелира, качеством выполнения творческой

задачи. Сегодня, когда ювелирный рынок заполнен разнообразными товарами, возрастает ценность индивидуального подхода к предметам личного пользования, в том числе и к украшениям. Трендом последних лет становятся персонализированные украшения [1, 2]. Казалось бы, персонализация предполагает изготовление единичного изделия для конкретного человека, однако, коллекции, созданные с определенным эмоциональным посылом и выпускаемые малыми сериями, найдут потребителя, чувственное осознание которого будет созвучно мировоззрению автора. Именно эмоция, идея, концепция или яркий образ в сочетании с безупречным ювелирным исполнением максимально востребованы в последнее время. Достижения в области 3D-технологий привели в ювелирное дело большое количество молодых дизайнеров

[3, 4], которые создают интересные смелые по задумке и неожиданные по техническим решениям изделия. На рис. 1 представлен алгоритм формирования идеи проекта. Последовательно проходя каждый этап, отвечая на поставленные вопросы, анализируя значительный массив информации, дизайнер формирует представление о будущем продукте. Однако после формирования концепции изделия (коллекции) дизайнерская работа переходит в следующую фазу – визуализацию идеи.

Хотелось бы уделить внимание этому сегменту дизайнерской работы – рассмотреть процесс создания эмоционально окрашенных изделий, несущих зрителю определенную информацию, вызывающих желание сопереживать, участвовать в творческом процессе, популяризировать тему, затронутую автором [5–7].

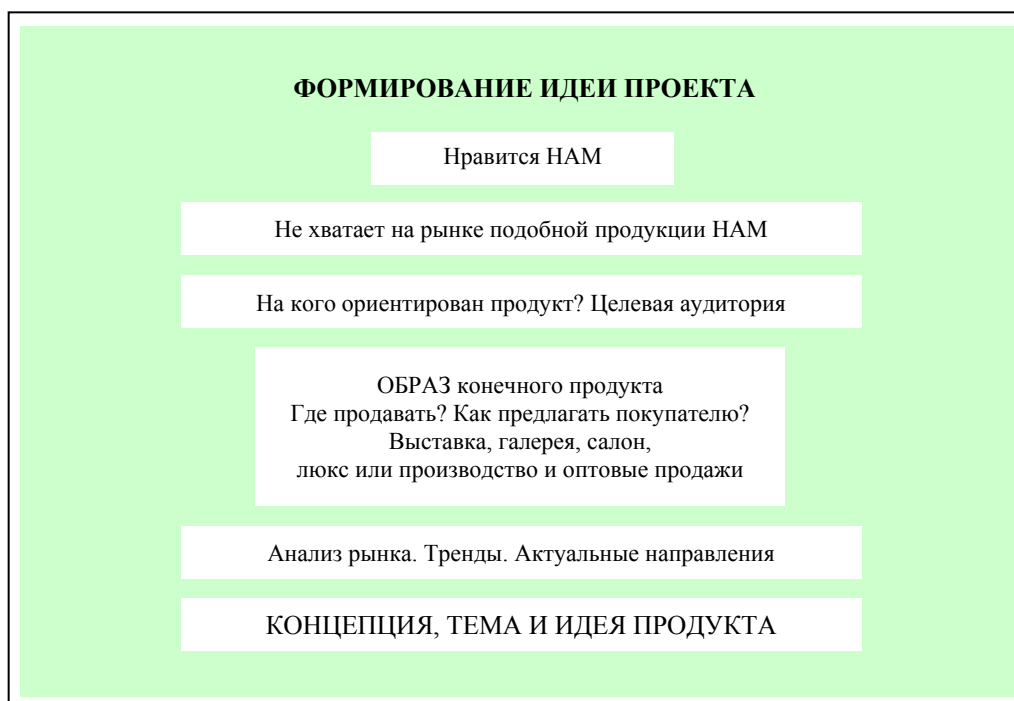

Рис. 1. Алгоритм формирования идеи проекта

Рассмотрим способы формирования тематических информационно насыщенных объектов. Переосмысливая образы мира, через проектируемый объект автор выстраивает взаимосвязь между непосредственно образом и представлением о нем. Визуальные композиционные «инструменты» при этом используются самые разнообразные: от минималистичных до максимально перегруженных детализацией. Смысловые значения, определенные образы, эмоциональные послы угадываются в символических линейных, цветовых или объемно-пространственных конструкциях. Многогранность эстетического объекта воспринимается и анализируется

на основании собственного опыта и интуиции. Наиболее важной частью работы является **конкретная формулировка идеи проекта**, позволяющая начать процесс «материализации» объекта:

- подбор максимально точных эмоциональных характеристик;
- определение стилистических предпочтений;
- выбор визуальных характеристик (размер, объем, цвет, конструкционные особенности, детализовка);
- поиск ювелирных средств (цвет металла, качество вставок, обработка поверхности, конструкция, покрытия).

Процесс творческого осмысления информационного посыла произведения может при этом отталкиваться как от визуальных образов (фотографий, картин, наблюдений за природой), так и от субъективного чувственного или философского осознания взаимодействий с окружающим миром.

Пример подбора различных вербальных характеристик к одному изображению представлен на рис. 2. Противопоставление различных качественных признаков используется намеренно, чтобы наглядно продемонстрировать важность точных определений.

На этапе подбора изобразительных средств для передачи идеи проекта необходимо определить, каким образом наиболее ярко может быть выражена авторская задумка через ассоциативно-смысловые, стилистически измененные либо

реалистические образы [8, 9]. Возможно также использование только деталей, цвета или характерных признаков, которые привязаны в сознании социума к каким-либо предметам (образам, понятиям) – цвет, форма, фактура.

В данном случае, опираясь на слова, выражающие чувства, было спроектировано два различных по эмоциональной окраске гарнитура.

Если в гарнитуре «Старый город» (рис. 3) абсолютно симметричная композиция металлической основы только слегка разбивается фигурными пластинами из непрозрачного пластика, имитирующего природный камень, то в гарнитуре «Полет» (рис. 4) и металлическая конструкция, и дополнительные детали из прозрачных материалов – все подчинено активной динамике, олицетворяющей подвижное и легкое движение стаи птиц.

крепкий
старый
темный
холодный
туманный

быстрый
живой
беспокойный
стайный
летающий

Рис. 2. Пример подбора противоположных вербальных характеристик к визуальному образу

Рис. 3. Гарнитур «Старый город»

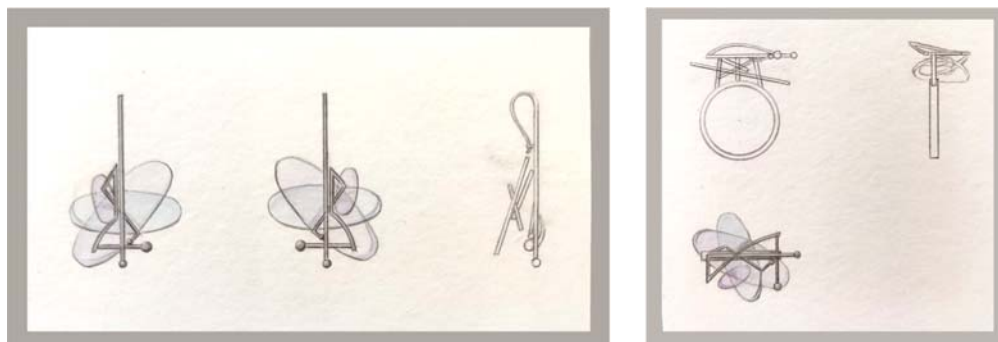

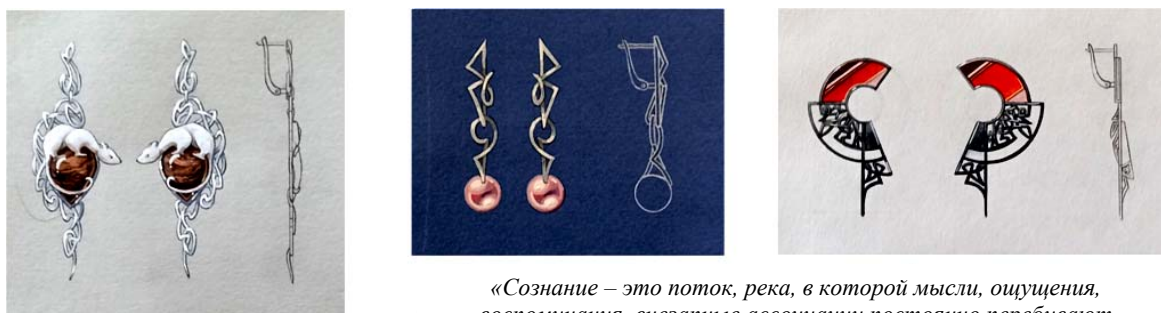
Рис. 4. Гарнитур «Полет»

Варианты объемно-пространственных композиционных решений с передачей заданной эмоциональной составляющей представлены на рис. 5. В данном случае при работе над коллекцией украшений «Мысли» проведен сложный разбор оттенков и граней заданной темы, собраны мудборды и графические подборки для более яркой визуализации идеи. Отталкиваясь от фразы Джеймса Джойса, автором принято решение изобразить поток мыслей в виде спутанных линий, выполненных из серебряных нитей. Извиваясь и переплетаясь, нити образуют объемную конструкцию – основу изделия. Все три представленных проекта поддерживают тему,

однако каждый выполнен в своем ключе и раскрывает отдельную, более узкую систему восприятия, интерпретируя ее через реальные, аллегорические или символические образы.

Смысловой импульс коллекции «Гармония разрушения» Таисии Петровой (рис. 6, 7) передается через «воздушное», «пульсирующее» подвижное соединение удаленных друг от друга крупных деталей изделия.

Взаимное расположение частей композиции, составляющих единую сложную конструкцию, передает особое состояние, эмоциональное переживание личности в урбанистической среде, как бы зафиксированное автором мгновение.

«Сознание – это поток, река, в которой мысли, ощущения, воспоминания, внезапные ассоциации постоянно пребывают друг друга и причудливо, нелогично переплетаются»
Джеймс Джойс. Улисс

Рис. 5. Варианты украшений на тему «Мысли». Автор Виктория Антонова

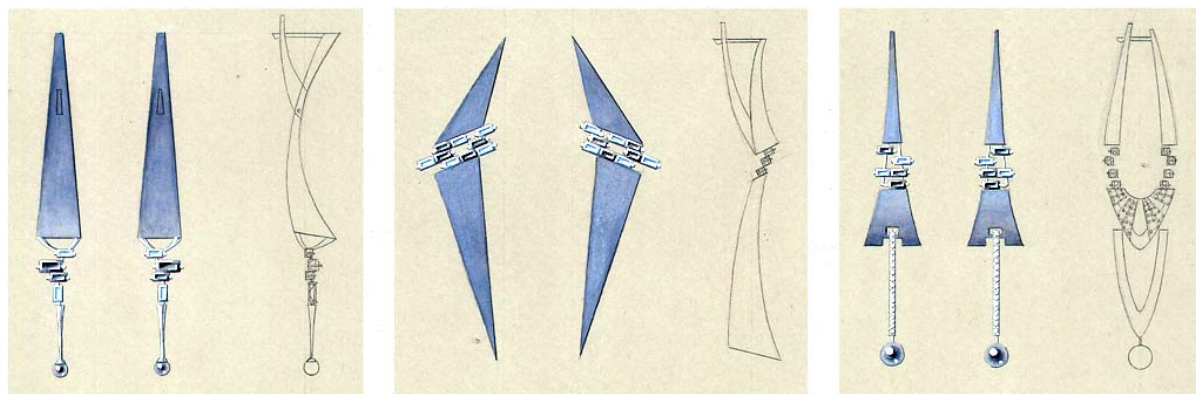

Рис. 6. Эскизы к коллекции «Гармония разрушения». Автор Таисия Петрова

Рис. 7. Эскизы к коллекции «Гармония разрушения». Автор Таисия Петрова

Глубокое погружение в замысел, детальный разбор смысловых нюансов позволили связать в единое целое ощущения и идеи. Точно подобранные образы и настроения на фотографиях из мудборда (рис. 8а, в) облегчили процесс перехода от философской концепции к практическому воплощению визуального образа изделий. Статика и динамика, элементы ар-деко и футуризма сливаются в эклектическом взаимодействии. Воплощенная в материале пара се-

рег (см. рис. 8б) неожиданна по конструкции, но при этом гармонична и притягательна.

Новые требования, предъявляемые сегодня к ювелирным украшениям, в определенном смысле требуют от дизайнеров поисков новых, нетривиальных решений [10]. Структурирование творческого процесса как один из путей активизации креативного сознания может успешно использоваться при создании современных дизайнерских объектов.

Рис. 8. Коллекция «Гармония разрушения»:

а, в – фото из мудборда к коллекции; б – серьги из коллекции «Гармония разрушения». Автор Таисия Петрова

Отдельно стоит заметить, что обогащение мировоззрения потребителя новыми личностными смыслами может проходить через сопереживание и эмоционально значимое общение с автором коллекции.

ВЫВОДЫ

1. Использование заданного алгоритма работы над формированием идеи проекта позволяет более четко сформулировать проектные задачи.

2. Внимательный подбор вербальных характеристик к сформированному эмоциональному представлению автора о проектируемом объекте помогает найти максимально верные визуальные образы, выраженные через композиционные и ювелирные художественные средства.

3. Предложенный метод структурирования творческого процесса сокращает время размышлений и задает дизайнеру понятный вектор интерпретации идеи через реальные, аллегорические или символические образы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Безденежных А. Г., Заева Н. А., Каргина С. И. Ювелирный гарнитур как продукт синтеза ювелирной техники и 3D-проектирования // Известия вузов. Технология легкой промышленности. 2015. Т. 29, № 3. С. 123–127.
2. Галанин С. И., Котова К. В. Модные тренды и бижутерия // Технологии и качество. 2019. № 2(44). С. 26–34.
3. Заева Н. А., Безденежных А. Г., Макарова М. С. Методология формирования объемно-пространственных композиций при проектировании ювелирного гарнитура студентами творческих направлений // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3. Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2016. № 2. С. 72–75.
4. Заева Н. А., Безденежных А. Г., Шорохов С. А. Использование проектного обучения в подготовке дизайнера-ювелира в высшей школе // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 3. Экономические, гуманитарные и общественные науки. 2020. № 2. С. 111–114.
5. Заева Н. А., Безденежных А. Г. // Проектирование современных ювелирных изделий с подготовкой конструкторско-технологической документации : учеб. пособие. Кострома : Изд-во КГУ, 2017. 91 с.

6. Разумова Е. С., Безденежных А. Г., Заева Н. А. Методы проектирования украшений-трансформеров // Технологии и качество. 2017. № 2(38). С. 25–28.
7. Максимова-Анохина Е. Н. Понимание формы и приемы ее анализа при обучении дизайнеров ювелирных изделий // Технологии и качество. 2022. № 1(55). С. 53–58.
8. Галанин С. И., Ляпина А. С. Колористические характеристики ряда цветных металлов и сплавов для ювелирных изделий и бижутерии // Технологии и качество. 2017. № 2(38). С. 29–35.
9. Галанин С. И., Жирова Т. И. Особенности дизайна, конструкции и технологии изготовления гальванопластических ювелирных изделий // Технологии и качество. 2021. № 4. С. 47–53.
10. Галанин С. И., Висковатый И. С., Колупаев К. Н. Дизайн сложнопрофильных металлических поверхностей // Технологии и качество. 2017. № 1(37). С. 25–31.

REFERENCES

1. Bezdenezhnyh A. G., Zaeva N. A., Kargina S. I. Jewelry set as the product of the synthesis of the jewelry art and 3D design. *Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Seriya Tekhnologiya Tekstil'noi Promyshlennosti* [Textile Industry Technology (Series Proceedings of Higher Educational Institutions)]. 2015;29,3:123–127. (In Russ.)
2. Galanin S. I., Kotova K. V. Modnye trendy i bizhuteriya. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2019;2(44):26–34. (In Russ.)
3. Zaeva N. A., Bezdenezhnykh A. G., Makarova M. S. Methodology of forming three -dimensional compositions when designing a jewelry set by students of creative directions. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizajna. Seriya 3. Ekonomicheskie, gumanitarnye i obshchestvennye nauki* [Bulletin of the Saint Petersburg state University of technology and design. Series 3. Economic, humanitarian and social Sciences]. 2016;2:72–75. (In Russ.)
4. Zaeva N. A., Bezdenezhnyh A. G., Shorohov S. A. Ispol'zovanie proektnogo obucheniya v podgotovke dizajnera-yuvelira v vysshej shkole. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta tekhnologii i dizajna. Seriya 3. Ekonomicheskie, gumanitarnye i obshchestvennye nauki* [Bulletin of the Saint Petersburg state University of technology and design. Series 3. Economic, humanitarian and social Sciences]. 2020;2:111–114 (In Russ.)
5. Zaeva N. A., Bezdenezhnyh A. G. Design of modern jewelry with preparation of design and technological documentation. Kostroma, Kostroma St. Univ. Publ., 2017. 91 p. (In Russ.)
6. Razumova E. S., Bezdenezhnyh A. G., Zaeva N. A. Transformer jewellery design methods. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2017;2(38):25–28. (In Russ.)
7. Maksimova-Anokhina E. N. Understanding the form and techniques of its analysis when teaching jewellery designers. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2022;1(55):53–58. (In Russ.)
8. Galanin S. I., Lyapina A. S. Colouring characteristics of a number of nonferrous metals and alloys for jewellery and costume jewellery. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2017;2(38):29–35. (In Russ.)
9. Galanin S. I., Zhirona T. I. Features of design, construction and technology of manufacturing galvanoplastic jewellery. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2021;4(54):47–53. (In Russ.)
10. Galanin S. I., Viskovatyy I. S., Kolupaev K. N. Design of complex contoured surfaces of metal. *Tekhnologii i kachestvo* [Technologies & Quality]. 2017;1(37):25–31. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 11.01.2023
Принята к публикации 18.02.2023