

Искусство икебаны и техника Мокуме гане в обучении эстетике ювелирного украшения

Лилия Егоровна Сидорова

кандидат педагогических наук, доцент
Северо-Восточный федеральный университет
Якутск, Россия
likas-fti2010@mail.ru
 0000-0002-1809-0759

Айталиня Нюргуновна Макарова

студент
Северо-Восточный федеральный университет
Якутск, Россия
likas-fti2010@mail.ru
 0000-0002-1809-0759

Поступила в редакцию 04.09.2021

Принята 05.10.2021

Опубликована 05.12.2021

 10.25726/e4612-9315-0247-u

Аннотация

Ювелирное искусство характеризуется тонким пониманием особенностей материала, умелым определением его декоративных качеств и высокой степенью мастерства в художественном исполнении. Богатая культура Японии распространяется по всему миру, включая индустрию моды, телевидение и ювелирное дело. Статья посвящена разработке концепции дизайн-проекта ювелирного комплекта с использованием японского искусства. Рассмотрено традиционное японское искусство составления цветочных композиций - икебана. Изучено развитие японского ювелирного искусства и особенности технологии обработки металла. В статье представлены основные пути совершенствования дизайнерских решений ювелирного украшения, состоящего из пары асимметричных серег и кулона, с использованием традиционного японского искусства икебаны и технологии Мокуме гане, заключающейся в творческой идее, где образ природы удачно сочетается с композицией и технологией. Авторы обращают внимание на синтез двух сложных искусств, сочетающихся в себе образы двух направлений японской культуры, что становится новой тенденцией в ювелирной сфере.

Ключевые слова

икебана, Мокуме гане, дизайн, эстетика, композиция, декоративность

Введение

Япония - признанный мировой лидер в сфере научных исследований и технологических прорывов, а ее богатая культура распространяется по всему миру, охватывая индустрию моды, телевидения и влияя на современное искусство, в том числе на ювелирное искусство.

Наше внимание привлекло традиционное японское искусство аранжировки цветов - Икебана. Икебана - это "цветы, которые живут" (Сидорова, 2008). Создатели Икебаны стремятся выявить в ней природную сущность, глубинный смысл представленных растений, их сочетаний и расположения. Главным основополагающим объектом исследования стала живая и неповторимая природа. Если для традиционной икебаны основными конструктивными элементами служат растительные материалы - ветви, цветы и травы, то в ювелирном деле могут стать камни, древесные материалы, эпоксидная смола, стекло и многое другое. С точки зрения технологии нам необходим оригинальный подход для будущих

изделий с оригинальным дизайном. В результате перед нами встала проблема, как соединить в одном изделии несколько металлов, различных не только по химическому составу, плотности, температуре плавления, но и по контрасту и цвету, так, чтобы не исчезла основная идея искусства икебаны. Целью данного исследования является разработка дизайн-проекта ювелирного комплекта с использованием традиционного японского искусства икебаны и технологии Мокуме гане. Задачи: изучить теоретические основы японского искусства Икебаны; исследовать технологию Мокуме гане; передать эстетику искусства икебаны и технологию Мокуме гане в ювелирный комплект.

Материалы и методы исследования

При создании дизайна украшений, источником вдохновения стала Япония - она, как и многие страны издавна дает дань уважения природным мотивам и ее художественные традиции так же прекрасны, как солнце, восходящее по утрам. Во время поисков идей, были рассмотрены существующие ныне современные изделия, вдохновленные японской культурой. Япония начала создавать уникальные украшения, когда появился известный бренд Mikimoto. Основателем был Кокичи Микимото. Именно он первым изобрел и начал производить искусственный жемчуг. Это стало первым шагом к возрождению и развитию японского ювелирного искусства.

Отличительной особенностью украшений Mikimoto является стремление к абсолютной идентичности жемчужин, используемых в одном ожерелье. Это можно увидеть на примере застёжки «Колеса стрел» (Ягурума) компании Mikimoto, представленную впервые в 1937 г. в Париже (Смагина, 2015). Наше внимание привлекла живопись, особенно пейзажи, нарисованные тушью и минеральными красками на рисовой бумаге. Эту древнюю японскую технику называют суми-э (Васильева, 2020). Ювелирные работы Ален Велш (Ahlene Welsh) созданы от впечатления и пребывания в восточной части мира и отличаются колоритом и настроением. Следует отметить, что изысканные ювелирные изделия Японии сочетают в себе традиционную японскую эстетику формы, линии и качества изготовления с эстетическими представлениями о стиле и функции украшения.

Результаты и обсуждение

В разработке ювелирного комплекта по эскизам была изготовлена модель из полимерной глины, чтобы более точно визуализировать и передать образ украшения. На этом этапе визуализации стали очевидны некоторые недостатки: не соблюдены пропорции между основными линейными размерами изделия; нарушена целостность композиции. В результате при поиске концепции формы комплекта украшений, возникла новая задача - показать неделимость, завершенность всей конструкции. На наш взгляд, высшим проявлением структурного и эстетического совершенства для разработки дизайна комплекта украшений, является искусство составления растительных композиций - икебаны. Таким образом, для реализации дизайнерской задачи стало углубленное изучение основных законов строения и структуры икебаны. Искусство икебаны тесно связано с буддийской философией, а также с религией синто, поэтому в его основе лежит символизм - противостояние сил зла и добра, земного и небесного. Символизм искусства икебаны заключается в ее структуре. В связи с этим в композиции комплекта украшений структура икебаны -треугольник стал гармоничной формой, являясь основой в создании ювелирного проекта.

На треугольнике изображены три основных ориентира. Кулон со стилизованной волной, дерево и солнце символизируют земное начало. Поднимаясь выше, правая серьга представляет человека, левая - третья точка, соответственно, небо. В нашем видении серебряные ветви представляют все самое светлое и божественное в мире, начиная с земли и проходя через человека, устремляясь вверх. Деревянные пластины показывают темное начало, которое присутствует в каждой из ветх, в каждой точке происходит борьба света и тьмы, белого и черного, плохого и хорошего.

Для определения размера, цвета, дизайна, текстуры и необходимости придания уникального и эксклюзивного вида без потери эргономичности и функциональности был проведен эксперимент с цветными металлами - медью и латунию методом пайки (Рисунок 1).

Рисунок 1. Макет из меди и латуни со вставкой фианит

В результате эксперимента были обнаружены следующие недостатки: при пайке второй детали к основе из-за неравномерного нагрева отламывалась первая; видимость швов пайки; сложность чистки и полировки. Таким образом, выбрана техника Мокуме гане, где можно получить деревянные пластины в результате соединения серебра и меди.

Технология Мокуме гане зародилось давно и не получило широкого распространения из-за сложности выполнения. *Mokume gane* в переводе с японского языка значит «металлическая древесина сосны», потому что рисунки на металле напоминают древесную фактуру. «Мокуме» буквально означает «древесное око», «Гане» - металл (Смагина, 2015). Суть ее заключается в получении композитного изделия, состоящего из нескольких разных металлов, которые образуют на его поверхности декоративный узор, напоминающий по фактуре дерево. Как утверждает С. Миджетт (Миджетт, 2005) некоторые сочетания металлов, используемые в Мокуме, в плоскости соприкосновения не создают жидкий эвтектический сплав, но соединяются посредством того, что один из исходных металлов частично переводится в жидкую фазу. В этот момент соединение происходит благодаря процессу, очень схожему с пайкой твердым припоем, при котором жидкий металл из слоя с более низкой температурой плавления наплывает на другой и связывает их (Миджетт, 2005). В процессе работы, для создания ювелирных изделий, будут решаться эстетические, технологические и функциональные вопросы (Кухта, 2009). При решении эстетической задачи ювелирных изделий будет попытка создать впечатление о выбранном объекте, наделив его свойствами украшения (Тимофеева, 2020). Технологическая задача решается внедрением новых способов производства, использованием нетрадиционных материалов.

Есть множество способов формировать рисунок в технике Мокуме гане. Первый способ получатся путем скручивания, спаянный брикет сначала разрезают на тонкие пластины с квадратным профилем. Узоры сильно напоминают слоистую кору дерева. Второй способ подразумевает выведения рисунка с помощью чеканов. Рельефы создаются путем выдавливания, чеканом и молотком. Узоры получаются совершенно разными в зависимости от нанесенных повреждений. И третий способ, это высекание острой стальной сечкой. Рисунок вырезается в глубину несколько слоев, а затем прокатывается до тех пор, пока поверхность не станет ровной. При желании, можно все способы комбинировать (Миджетт, 2005). Присутствие в нашем комплекте эксклюзивного украшения «Shizen»

трех декоративных элементов в виде удлиненных и скрученных пластин, созданных из Мокуме гане, лишь дополняет образ изделий, потому как, они более чем сопоставимы с нашей тематикой, где главенствуют природные мотивы, образы и их символизм.

Следовательно, в наборе три пластины Мокуме, по одной на каждую деталь. Остальные части: дерево, его ветви, замок и литье будут напечатаны на 3D-принтере и изготовлены методом литья (Новиков, 2001) по выплавляемым моделям. Комбинирование традиционных и альтернативных материалов привнесет в дизайн украшения необходимый контраст, придавая при этом изделию, современные грани. Серебро является драгоценным металлом и особенно подходит для решения этой цели. В кулоне красная круглая вставка, имитирующая солнце, имеет плоскую форму в профиль. Процесс пайки двух металлов с разными температурами плавления сложен сам по себе, а в нашем случае с Мокуме это было бы и вовсе невыполнимо. Брикет Мокуме можно было закрепить с помощью штифтов, расположенных на стыке двух частей. Этот способ соединения применим и к другим частям. Предварительно нужно просверлить пластины, при этом важно учесть, что не должно быть расхождений в параметрах и размерах. Сначала следует изготовить серебряные детали, и только потом соединить их с пластинами Мокуме.

Заключение

Благодаря изучению истории японского искусства мы пришли к интересному решению этой проблемы. Технология диффузионной сварки нескольких слоев металла Мокуме гане оказалась идеальным методом, способным дать желаемый эффект - показать всю необыкновенную красоту природы через правильно собранный комплект эксклюзивных украшений "Shizen". Можно утверждать, что эстетика ювелирного украшения на примере комплекта эксклюзивных украшений "Шизен" обусловлена символизмом искусства икебаны и декоративной техникой Мокуме гане. Понятие «эстетика» впервые ввел немецкий философ Александр Готлиб Баумгартен для науки о прекрасном (Рунге, 2005), сформулировав ее как чувственное восприятие. Его соотечественник Иоганн Готфрид Гердер, определил эстетику как науку об изящном вкусе. (Пивоев, 2013). Как утверждает сам В.М. Пивоев, автор книги «Эстетика», эстетика направлена на: «...осмысление общих закономерностей эмоционально-ценностного освоения человеком мира, на выявление единства многообразия» (Пивоев, 2013). Другими словами, эстетика помогает выявить степень совершенства и гармонии как мира, так и самого человека.

Рисунок 2. 3D модель эксклюзивного комплекта ювелирного украшения «Shizen»

Декоративность любого объекта искусства определяют художественные приемы, использованные при его создании. В художественной энциклопедии, декоративность есть «...совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и

художественно-организующую роль произведений искусств пластических в окружающей человека предметной среде.» (Макарова, 2019). Эффект декоративности в произведении формируют: его декор, орнаменты, выраженность природной фактуры материала, характерные формы и т.д. Декоративность техники Мокуме гане заключается в древесном рисунке на ее поверхности, очень похожем по текстуре на настоящее дерево.

Следовательно, можно сделать вывод, что Япония является хранительницей шедевров искусства не только национального, но и мирового масштаба. А черты, присущие древней японской культуре, прослеживаются в творениях современности в виде простоты, лаконичности, естественности и стремления сосуществовать в гармонии с природой.

Результатом этой работы стал ювелирный комплект «Shizen» (Рисунок 2), в котором авторы постарались передать эстетику искусства икебаны и технологии Мокуме гане, сочетающую в себе дух Японии, но и отражающую современное видение нашего общества. Сочетание двух сложных искусств, объединяющих образы двух направлений японской культуры, становится новым движением в ювелирной сфере.

Список литературы

1. Васильева А.В. Японская живопись суми-э. М.: Изд-во: Бомбора, 2020. 144 с.
2. Кухта М.С. Основы дизайна: учебное пособие / М.С. Кухта, Л.Т. Жукова, М.Г. Гольдшмидт. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 300 с.
3. Макарова А.Н. Искусство икебана как отражение гармонии эксклюзивного украшения «ШИЗЕН» //Сборник материалов XXII Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов/ ООО «Компания «Дани-Алмаз». Якутск, 2019. С. 414-418.
4. Миджетт Стив. Мокуме Гане. Полный обзор. М.: Дедал пресс, 2005. 160 с.
5. Новиков В.П. Книга начинающего ювелира. Санкт-Петербург, 2001. 416 с.
6. Пивоев В.М. Эстетика: учебное пособие. 2-е изд. М.: Директ-Медиа, 2013. 303 с.
7. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие. 3-е изд., перераб.и доп. М.:МЗ Пресс, издательство "Социально-политическая МЫСЛЬ", 2005. 368 с.
8. Сидорова М.А. Икебана. Практическое руководство. М.: Издательство "Ниола -пресс, 2007. 128 с.
9. Смагина Д.А. Мокуме гане // Сборник материалов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективны-2015», посвященной 70-летию Великой Победы. Сибирский федеральный университет. Красноярск. 15-25 апреля 2015 г. Красноярск, 2015. С. 59.
10. Тимофеева В.В. Стилизация образов насекомых в дизайне декоративных очков // Дизайн. Материалы. Технология. 2020. № 2 (58). С. 92-47.

The art of ikebana and the Mokume gane technique in the aesthetics of jewelry

Lilia E. Sidorova

Candidate Of Pedagogical Sciences

Northeastern Federal University

Yakutsk, Russia

ikas-fti2010@mail.ru

 0000-0002-1809-0759

Aitalina N. Makarova

Student

Northeastern Federal University

Yakutsk, Russia

likas-fti2010@mail.ru

 0000-0002-1809-0759

Received 04.09.2021

Accepted 05.10.2021

Published 05.12.2021

 10.25726/e4612-9315-0247-u

Abstract

Jewelry art is characterized by a fine understanding of the characteristics of the material, a skilful definition of its decorative qualities, and a high degree of skill in artistic execution. The rich culture of Japan is spread all over the world, including the fashion industry, television and jewelry. The article is devoted to the development of the concept of jewelry set design project using Japanese art. The traditional Japanese art of flower composition - ikebana - is considered. The development of Japanese jewelry art and peculiarities of metal processing technology are studied. The article presents the main ways to improve the design solutions of jewelry consisting of a pair of asymmetrical earrings and a pendant, using the traditional Japanese art of ikebana and technology Mokume gane, which consists of a creative idea, where the image of nature is successfully combined with the composition and technology. The authors draw attention to the synthesis of two complex arts, combining the images of two directions of Japanese culture, which is becoming a new trend in the jewelry sphere.

Keywords

ikebana, mokume gane, design, aesthetics, composition, decorative.

References

1. Vasil'eva A.V. Japonskaja zhivopis' sumi-je. M.: Izd-vo: Bombora, 2020. 144 s.
2. Kuhta M.S. Osnovy dizajna: uchebnoe posobie / M.S. Kuhta, L.T. Zhukova, M.G. Gol'dshmidt. Tomsk: Izd-vo Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2009. 300 s.
3. Makarova A.N. Iskustvo ikebana kak otrazhenie garmonii jekskljuzivnogo ukrashenija «SHIZEN» // Sbornik materialov XXII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, magistrantov i aspirantov/ OOO «Kompanija «Dani-Almas». Yakutsk, 2019. S. 414-418.
4. Midzhett Stiv. Mokume Gane. Polnyj obzor. M.: Dedal press, 2005. 160 s.
5. Novikov V.P. Kniga nachinajushhego juvelira. Sankt-Peterburg, 2001. 416 s.
6. Pivoev V.M. Jestetika: uchebnoe posobie. 2-e izd. M.: Direkt-Media, 2013. 303 s.
7. Runge V.F., Sen'kovskij V.V. Osnovy teorii i metodologii dizajna. Uchebnoe posobie. 3-e izd., pererab. i dop. M.: M3 Press, izdatel'stvo "Social'no-politicheskaja MYSL", 2005. 368 s.
8. Sidorova M.A. Ikebana. Prakticheskoe rukovodstvo. M.: Izdatel'stvo "Niola -press, 2007. 128 s.
9. Smagina D.A. Mokume gane // Sbornik materialov mezhdunarodnoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh «Prospekt Svobodnyj-2015», posvjashhennoj 70-letiju Velikoj Pobedy. Sibirskij federal'nyj universitet. Krasnojarsk. 15-25 aprelja 2015 g. Krasnojarsk, 2015. S. 59.
10. Timofeeva V.V. Stilizacija obrazov nasekomyh v dizajne dekorativnyh ochkov // Dizajn. Materialy. Tehnologija. 2020. № 2 (58). S. 92-47.