

Мужественность Севера и ювелирное искусство отражения

Современное искусство может быть актуальным и отражать взгляд молодых художников на глобальную общемировую проблематику. Казалось бы, это утверждение так необычно по отношению ко многим направлениям творчества начала XXI, а уж по отношению к ювелирному искусству и подавно. Но, тем интереснее находить примеры того, что сложные процессы взаимоотношений человека и природы, совмещения экономической перспективности и сохранения естественной среды обитания талантливо интерпретируются только начинающими свой путь авторами, которые уже сегодня определяют своим творчеством концептуальные тренды ювелирного искусства будущего.

Наша соотечественница, Александра Афанасьева, три года назад закончившая в Москве Государственный лингвистический университет, увидела для себя перспективу не в лингвистике, хотя владеет пятью языками, а совсем на ином поприще. В 2014 году она поступила, а в июле этого года с отличием закончила Лондонский университет искусств (University of the Arts London) по специальности «дизайн ювелирных украшений и аксессуаров». Темой своего выпускного проекта она выбрала освоение Севера, и конкретно, Арктики.

Что повлияло на её выбор? Думается, многое. Александра выросла в России, где тема Севера звучит постоянно. С детства слышала рассказы и смотрела документальные фильмы о полярных исследованиях, ледокольном флоте, дрейфующих станциях, героических подвигах наших отважных первопроходцев. Параллельно узнавала об суровых условиях, морозах и ветрах. Конечно в Москве они не такие, как за Полярным кругом, но глубокий снег, пронизывающий ветер, изнуряющее тёмное время суток и серое небо точно характеризуют зимнюю погоду средней полосы России. А ещё есть пронзительное голубое небо и солнце, ярко сверкающее в ясные морозные дни.

Одновременно, полагаю, на выбор темы повлияли и знание Александрой нескольких языков, и жизнь в многонациональной среде, и понимание того, что будущее не в противостоянии, а во взаимопонимании. Именно так можно не только совместно освоить богатства Севера, но и сделать его в полной мере «обитаемым» и включенным в цивилизационное пространство.

Великолепный график, умело играющий на контрасте форм и масштабов, Александра одновременно, несмотря на свою молодость, является и прекрасным сценографом, сумевшим не только создать концептуальную коллекцию ювелирных мужских аксессуаров, но и представить их публике и в оригинальных изделиях, и в варианте драматичных контрастных фотографий, и на подиуме в момент презентации для публики. Специально для выпускного показа в Лондоне в дополнение к основной линейке аксессуаров Александра также подготовила уникальные джинсы и обувь, смело применяя свои авторские техники вне ювелирного искусства. Александра не только продемонстрировала глубокое понимание сценического образа, но и проявила техническую компетентность при работе в других областях моды — costume и обуви, что вновь доказывает ее многогранность как художника.

Очень важно отметить также то, что современное ювелирное искусство в лице Александры получило «универсального дизайнера», виртуозно расставляющего и смысловые творческие акценты, и знающего тонкости изготовления аксессуаров, и понимающего материал, и, одновременно, владеющего искусством правильной современной подачи искусства для публики.

Александра лишь только стартовала на своей профессиональной дистанции. Искренне желаем ей удачи! Пусть Полярная звезда станет её Путеводной звездой в творчестве!

Арсен Мелитонян,
член Творческого Союза художников России,
член Международной Федерации художников,
член Союза архитекторов России.

Мужественность людей, цепляющихся за выступы в скалах и торосах, зимовщиков, противостоящих ледяному ветру и выживающих на раскалывающихся льдинах, вязкость влажного снега, облепляющего меховые комбинезоны и превращающегося в ледяной панцирь на одежде и обуви — все эти образы присутствуют в графичных и контрастных черно-белых, с металлическим отливом произведениях, созданных, а главное, осознанных Александрой. Молодой художник тщательно продумала буквально каждую деталь. Александра внимательно изучила все полярное оборудование и обратила особое внимание на форму карабина, сделав его основным лейтмотивом коллекции. В случае с браслетом карабин был Александрой успешно переосмыслен: основная форма содержит специальную ручку, намекающую на утилитарность предмета, второй карабин исполнен в форме крюка, который имеет не только практическое, но и символическое значение, вновь напоминая нам о том, как малейшие детали могут спасти человеческую жизнь в экстремальных условиях. В случае с колье ювелир снова использует мотив крюка, а также умело играет с масштабами и чередует сталь с оловянным сплавом, что создает эффект неоднородной обледенелости.

Карабины в колье расположены не случайным образом: они прикреплены к веревке в такой очередности и на таком расстоянии друг от друга, чтобы изделие хорошо смотрелось с любой стороны, и неважно во сколько слоев оно обмотано вокруг шеи или каким именно образом оно лежит на выставочном стенде. Детали ключницы выполнены в схожей технике, однако в отличие от колье в данном случае веревка не украшена никакими дополнительными элементами, что создает яркий контраст между матовыми и глянцевыми текстурами. Глянцевая поверхность веревки, которая ярко себя демонстрирует на примере колье и браслета, достигается при помощи силиконового покрытия. Несмотря на то, что с первого взгляда конструкция может показаться хрупкой, на самом деле техническая сторона рассчитана до мелочей: силиконовое покрытие не только играет важную визуальную роль, создавая эффект обледенелости, но и прочно фиксирует мраморные и металлические элементы. Сами же основные металлические изделия отливались не в специальной форме, а в песке, что позволило создать своеобразную текстуру, напоминающую нам ледяную корку.

