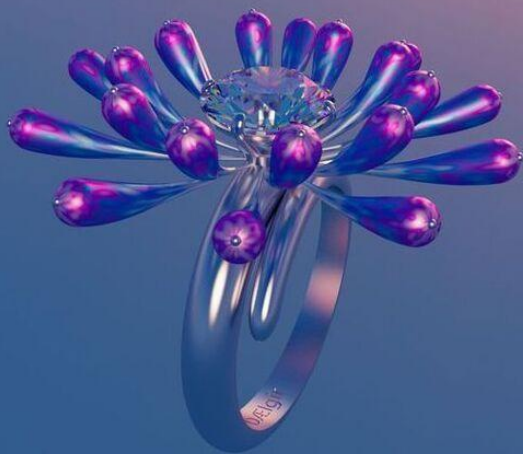

12+ ДИЗАЙН УКРАШЕНИЙ

заметки ювелира

Дельгир Эрендженова

Дельгир Эрендженова Дизайн украшений. Заметки ювелира

<https://litres.ru/74306797>

ISBN 9785007082693

Аннотация

Данная книга является знакомством с профессией, инструментарием и процессами. Содержит в себе описание специфики направлений ювелирного дизайна, справочную часть, рекомендации, практические задания с примерами.

Содержание

Дизайн украшений — заметки ювелира	6
Предисловие	6
Основные направления в ювелирном дизайне	7
1) Изделия массового производства	8
2) Авторские и Крафтовые украшения	15
3) Премиум и Изящные изделия	18
4) Эксклюзив и Высокое ювелирное искусство	23
Эксклюзивные ювелирные украшения	23
Высокое Ювелирное искусство	27
5) Digital Jewelry Art — цифровое ювелирное искусство	31
Материалы, используемые по категориям направлений	34
Изделия массового производства	34
Авторские / Крафтовые украшения	35
Премиум / Изящные изделия	36
Эксклюзив / Высокое ювелирное искусство	37
Работа с частными заказчиками	38
Трендовые технологии и материалы 2015г.-2025г	39
Анодирование	39
Нанокерамика	42
Мокуме гане	44
Гальванопластика по жемчугу	46

Метеорит	48
Камни внутри изделий из стекла	50
Вставки органического происхождения	52
Лабораторные бриллианты	54
Практические задания с примерами	56
Цепи	57
Задание	59
Пример	60
Закрепка камней	63
Задание	64
Пример	65
Обручальные кольца	69
Задание	71
Пример	72
Помолвочные кольца	74
Задание	75
Пример	76
Тематические кольца	78
Задание	79
Пример	80
Серьги	84
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Дизайн украшений Заметки ювелира

Дельгир Эрендженова

© Дельгир Эрендженова, 2026

ISBN 978-5-0070-8269-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Дизайн украшений — заметки ювелира

Дизайнер — партнер бренда, который всегда должен думать о проектах в масштабе целой компании.

Предисловие

Современное общество выдвигает высокие требования дизайнерам ювелирных изделий. Уже недостаточно хорошо рисовать и иметь базовые знания технологии изготовления. Необходимо уметь ориентироваться в тенденциях, прогнозировать их, создавать новые или трансформировать на основе прошлого. А также важно знание и понимание формирования рыночной стоимости изделия и материалов. Безусловно, маркетинговая составляющая не должна влиять на художественную, но иногда она является источником вдохновения для создания сезонных коллекций.

Основные направления в ювелирном дизайне

Давайте рассмотрим основные направления в ювелирном дизайне и выделим самое необходимое.

На международном рынке есть следующие категории направлений:

- Массовое производство
- Авторские и Крафтовые украшения
- Премиум и Изящные изделия
- Эксклюзив и Высокое ювелирное искусство
- Digital Jewelry Art — Цифровое ювелирное искусство

Все они имеют свои особенности и четкие границы, размытие которых в понимании потребителей может сыграть злую шутку, а иногда стоить карьеры.

1) Изделия массового производства

Данное направление подразумевает технически легко-исполнимые изделия. В основном ориентируется на тенденции, подвержено сезонности и имеет низкую себестоимость. Конструкция изделий не должна быть сложной, а форма близка к плоскости или максимально обтекаемой. Концепция дизайна, как правило, отвечает основным потребностям широкого круга потребителей, соответствует определенной религии, культу или социально-политическим направлениям. Допустимо использование современных технологий в качестве вставки. Например, NFC-чип закрепленный под камнем или эмалью. В большинстве случаев подобные компоненты прячут от глаз, но ничто не мешает поставить его в центре композиции, акцентируя внимание на технологичности изделия.

Изготовление массовых изделий — это сложноорганизованный процесс, со множеством ответвлений в лице подрядных организаций и частных исполнителей. Дизайн должен учитывать отсутствие единого контроля и последовательность процессов, а также допускать взаимозаменяемость материалов. Дизайн приуроченный определенному событию допускает использование драгоценных камней из 1-й и 2-й

групп, при этом гарантирует их сохранность и актуальность.

В массовом производстве есть негласное правило — любое изменение не должно быть в ущерб безопасности и прибыли. Соответственно, использование новых материалов или технологий должно быть обеспечено необходимыми ресурсами для его тестирования.

Дизайн должен учитывать возможности производства и тенденции на рынке. К примеру, если в «шаговой доступности» отсутствует один из главных процессов, то реализация проекта растягивается во времени, а себестоимость увеличивается, накладывая дополнительные издержки из-за возможных рисков несоответствия предоставленных услуг. Касаясь тенденций, в основном учитываются соответствующие цензуре, дизайн не должен оскорблять чувства верующих или призывать к нарушению закона. Безусловно, социум не обязан заполнять пробелы в воспитании индивидуумов, жертвуя новшеством, но дизайнер не должен способствовать разложению общества и снимать с себя ответственность за формирование ценностей у будущего поколения.

Итак, разобравшись с основными требованиями к дизайну изделий массового производства, давайте рассмотрим его возможности. Дизайнер может влиять на «температуру» того или иного сезона (речь идет о модных тенденциях), путем применения сильных факторов. А именно, если изделие будет иметь исключительно региональное распространение, то и акцент должен быть сделан на особенностях данного

места, на том чем гордятся люди, проживающие в нем, чем дышат и мечтают. Допустим необходимо создать внесезонную коллекцию, которая будет соответствовать современным международным тенденциям на минимализм, но с акцентом на «культурный код». Для лучшего понимания концепции необходимо использовать четкие символы, прямую отсылку к ценностям и с осторожностью задействовать дополнительные элементы украшения, будь то орнамент или текст, для заполнения пространства и обрамления декором. Для массового производства исполнение большого числа отдельных элементов затруднительно, и чтобы сохранить эффект погружения в другую реальность используя «культурный код», необходимо задействовать именно визуальные якоря. Можно сделать кольцо с простой шинкой в виде цилиндра, печатки или «Чалмы», на которой будет размещено, к примеру, изображение человечка в виде петроглифа с символами буддизма и шаманизма как запечатление исторически важного факта — симбиоза культур. Для простоты исполнения и удешевления себестоимости, символы можно произвести путем нанесения лазерной гравировки или придания объема при моделировании в 3D. Допустимо использование простых вставок в виде фианитов, которые выдерживают высокие температуры и позволяют выполнять литье уже с камнями. Это значительно облегчает процесс заковки и ускоряет производство. Соответственно, для улучшения качества изделия, вид заковки должен способство-

вать легкому затеканию металла в форму и предотвращать завоздушивание в местах крепления. В случае использования мелких камней, примерно до 3мм, лучше использовать корнеровую и/или глухую закрепку, исключив крапановую. Для большего эффекта оккультности можно создать в 3D декоративный элемент в виде обрамления, имитирующего филигрань. В случае использования серебра, благодаря окислению сплава по мере стирания родиевого покрытия в процессе носки, изделие будет приобретать явную разницу в окрашивании с затемнениями, что придаст изделию налет истории. В итоге мы получили современное прочтение традиционных украшений.

Но чтобы иметь возможность маневрировать, необходимо понимание специфики данного направления. Изделиям массового производства свойственна читаемость посылы, заложенного в идею. В основном такие изделия визуально открыты и не несут сложной смысловой нагрузки, в концепте используются широко распространенные символы, а конструкция эргономична. Зачастую это безкаменные изделия или со вставками искусственного происхождения, допустимо использование полудрагоценных и поделочных камней для изделий средней ценовой группы, но, как правило, это вставки калибровочной огранки без заявки на уникальность. Так же для колористики и создания цветовых акцентов используются эмали, но необходимо понимать, что в условиях массового производства использование горячей эмали будет эконо-

мически не выгодно и технологически затруднительно, следовательно, чаще используются именно холодные эмали, которые не требуют поэтапного нанесения и обжига. Однако, в создании дизайна изделий с холодной эмалью необходимо учесть сложность ремонта с использованием пайки открытым пламенем, и чтобы облегчить возможное техобслуживание в дальнейшем, лучше создавать изделия типа «монолит» для предотвращения отламывания или стирания мелких деталей в процессе эксплуатации, или же наносить эмаль на отдельные съемные детали.

Далее рассмотрим виды закрепки, свойственные изделиям массового производства. Для повышения производительности без потери качества изделий в данном сегменте в основном используется литье с камнями искусственного происхождения. Чтобы идея многокаменного дизайна была успешно реализована, необходимо использовать корнеровую закрепку для вставок примерно до 3мм или крапановую — для больших по размеру. Для изделий с полудрагоценными или поделочными вставками нужно отталкиваться от его физико-химических свойств. Например, если закрепить аметист в глухую закрепку, то его уникальные свойства будут буквально закатаны в металл. А если закрепить бирюзу в крапана среднего размера, то можно повредить камень и потерять в процессе носки, потому что бирюза — живой камень, она может вбирать в себя влагу и также иссыхать, как и жемчуг или природный опал. Чтобы не промахнуть-

ся с закрежкой в дизайне, главное помнить основные правила: прозрачные камни должны быть подсвечены, непрозрачные камни любят крепкую основу. Безусловно, непрозрачные камни можно крепить в крапана, но в основном это делается для того, чтобы подчеркнуть уникальность природы камня, что не свойственно для изделий массового производства. Можно использовать горный хрусталь в глухой закрежке для более сложного дизайна в качестве экрана для декора на подложке.

Так же для дополнительного декорирования поверхности изделия используют матирование, лазерную гравировку, чернение и анодирование для изделий из титана или алюминия. Эффект матирования можно создать уже на этапе 3D моделирования, путем нанесения мелкозернистой фактуры в контрасте с глянцевой поверхностью.

В основном, в сегменте массового производства ценится универсальность дизайнера как специалиста широкого профиля, который умеет не только нарисовать от руки или в цифровом формате, но и умеет моделировать по воску, а также строить в 3D программах, текстурировать и создавать презентабельные визуализации. Специфика производства обязывает быть неким «комбайном», способным в любой момент трансформировать премиальную модель под класс «эконом» и наоборот.

Необходимо помнить, что изделия массового потребления в основном являются дополнением целого образа, больше характеризуют себя как аксессуар с претензией на украшение, и зачастую несут исключительно декоративный посыл. Соответственно, дизайн всегда исходит из потребностей рынка с учетом производственных возможностей. Помимо базовых моделей, обеспечивающих надежной платформой, производитель всегда стремиться быть на верхних строчках рейтинга, для популяризации своего бренда, что обеспечивается регулярным отслеживанием и соответствием трендам, установленным согласно типу осваиваемого рынка.

2) Авторские и Крафтовые украшения

Понятие авторские и/или крафтовые украшения подразумевает использование и явную видимость ручного труда. Производятся небольшими партиями, а идея несет именно смысловую нагрузку. Такие изделия могут быть изготовлены с использованием нетрадиционных материалов и не нацелены на повседневное использование. В основном их сохранность обеспечивается не столько надежностью конструкции или высоким уровнем мастерства исполнения, сколько сознательностью и уважением потребителя. Часто в данном сегменте можно увидеть изделия, соответствующие Циркулярному дизайну, когда повторное и экологичное использование материалов ставится выше грамотности конструкции изделия. Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть совершенство природы над индустриализацией. Но при этом получается некая игра в наивность с использованием современных технологий.

Поэтому для данного сегмента дизайна открыты все возможности технического прогресса, главное уметь красиво преподнести свою идею, упаковав в рукотворную «обложку». Зачастую дизайн в данном сегменте пренебрегает основными правилами технологии изготовления ювелирных

изделий, но объем ручного труда иногда не превышает и 30%. Все это обусловлено сложностью задумки и невозможностью исполнения некоторых техник в условиях частной мастерской. В подобных случаях на помощь приходят подрядные производства, чье участие может серьезно облегчить процесс изготовления, но растянут по срокам, соответственно необходимость знания последовательности процессов при конструировании изделия все же является обязательным.

Стоит помнить, что в Российской Федерации изготовление авторских/крафтовых украшений регулируется так же, как и изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и при создании дизайна необходимо знать основные требования закона, предусмотренного для данного вида деятельности, который не допускает использование живых и токсичных материалов. Но при этом дизайнеры имеют возможность не ограничиваться цензурой, только при условии камерности распространения и обязательным подтверждением осведомленности потребителя. Так как, многие дизайнеры данного направления работают по индивидуальным заказам, они должны уметь отстаивать свои идеи и аргументировать важность использования нетрадиционных материалов. А отсутствие четких правил в визуальном исполнении раскрывает большие возможности для творчества, охватывая широкий круг потребителей. К примеру, изделия из стекла с использованием драгоценных и полудрагоценных

ценных материалов или же с технологичными вставками в виде микроэлектроники, при правильной подаче могут заинтересовать как тинэйджера, так и владельца международной ИТ-компании. А украшение с использованием обработанных осколков керамических изделий или переработанного пластика, найдут своего покупателя среди эко-активистов. Но для поддержания интереса потребителей, придется придерживаться заявленной направленности. То есть не получится одновременно создавать циркулярный дизайн и изделия с использованием неэтичных к природе материалов, таких как: натуральная кожа, кость, дерево, природный жемчуг и др.

Получается Дизайнер данного сегмента волен в исполнении, но является заложником собственного образа / направления.

3) Премиум и Изящные изделия

Сложность премиального направления заключается в отсутствии четких визуальных границ между эксклюзивом и дорогой «массовкой» в понимании потребителей. В основном это происходит из-за желания крупных игроков рынка влезть в чужой сегмент, обеспечить себе стабильность в продажах и узнаваемость без серьезных затрат на дорогую рекламу. Или же встречное желание среднего сегмента повысить уровень в глазах потребителя. Так же стоит учитывать психологический фактор, а именно, спрос состоятельных людей на «повседневные» украшения, но при этом с претензией на качество и соответствие определенному классу в виде узнаваемости бренда. Изделия могут быть крупными и миниатюрными, серьезными и несерьезными, с использованием полудрагоценных или драгоценных камней. Излюбленная уловка среднего сегмента — вставка из бриллиантов в серебро или же создание иллюзии крупного камня из бриллиантовой обсыпки вокруг камня среднего размера, в то время как «повседневный люкс» старается использовать «этичные» лабораторные бриллианты крупного размера, фантазийной огранки или же редкие полудраги и поделочные камни, которые крепят в золото или серебро с нанесением на поверхность сложных текстур, фактур, цветной нано-керамики. Так же открывается возможность использо-

вания технологии соединения разных металлов, созданных путем сварки слоев, будь то полностью выполненные изделия в технике Мокуме-гане или же вставки из дамасской стали.

Изящные изделия — уже имеют четкий визуальный код, который прямо соответствует своему названию: утонченность в линиях, воздушность, оригинальность конструкции в наличии скрытых креплений и все это обусловлено художественным мастерством, высоким качеством изготовления и открытостью к более доступным материалам. Дизайн украшения может включать элементы флоры и фауны или быть отражением литературных произведений. Декорирование включает такие техники как: филигрань, витражная эмаль, ажурная выпилка, ручное и механическое плетение, текстурирование и нанесение сложных фактур. Выбор закрепки, как правило, должен исключать закрытость камней от света. Это достигается путем использования крапановой закрепки в ажурный каст для камней среднего и выше размеров, а также создание в качестве основы «решетки» (из сквозных отверстий) под корнеровую закрепку для обсыпки из мелких камней. Материалы могут быть как природного, так и лабораторного происхождения. Главные условия при выборе — это качество, целесообразность и оригинальность. Если используются лабораторные бриллианты или муассаниты, то не в виде главного камня, а для обрамления эксклюзивных, высокого качества полудрагоценных или поде-

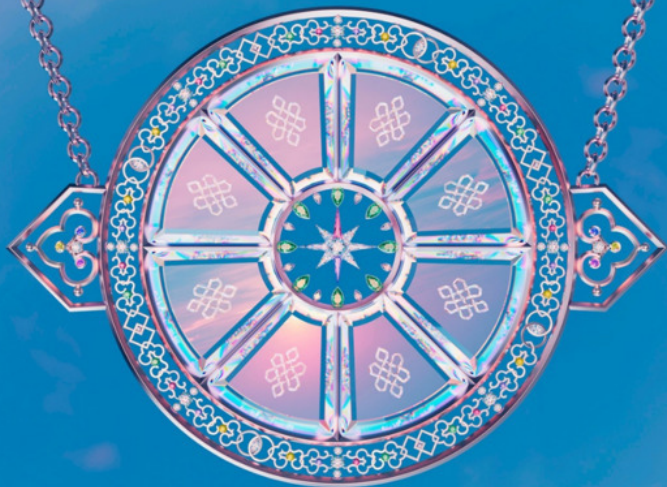
лочных камней. Использование нетрадиционных металлов допустимо в качестве вставки, в виде накладки или полное использование в основе с обязательной изоляцией соприкасаемых с кожей элементов изделия.

Такие украшения отличаются элегантностью, а их производство трудоемкостью и большими затратами. Соответственно, в случае изготовления по индивидуальному заказу, необходима полная согласованность с заказчиком, а для запуска ограниченного тиража следует обеспечить производство более опытным персоналом и сократить цепочку операций/количество исполнителей для исключения погрешностей между процессами.

В итоге мы имеем улучшенные характеристики изделий и большую доступность широкому кругу потребителей, чем люкс.

Kharach

(Toono)

DÆLGIR
jewelry

Подвеска — «Харач/Kharach» — в дизайне подвески отражен основной функционал элемента конструкции юрты, а через символизм раскрыт его сакральный смысл. Материалы: Платина, Хрусталь (инталия), Бриллианты.

4) Эксклюзив и Высокое ювелирное искусство

Эксклюзивные ювелирные украшения

Эксклюзивные ювелирные украшения — это уникальные изделия, созданные по индивидуальному дизайну или в ограниченном количестве, отличающиеся использованием драгоценных материалов (золото, платина), редких камней и высоким мастерством исполнения. Они представляют собой предметы искусства, подчеркивающие статус и индивидуальность владельца, часто выполненные в единственном экземпляре или на заказ. Подобные украшения часто становятся семейными драгоценностями, а значит долговечность используемых материалов и актуальность рыночной стоимости сегмента люкс так же являются важными факторами для формирования концепции дизайна. Важны скрытая сложность и явная уникальность техники исполнения.

В выборе закрепки руководствуются исключительно дизайном, основанном на художественной составляющей и пожеланиях заказчика.

Чтобы работать в данном направлении, необходимо знание и понимание сегмента люкс, как отдельного вида рынка, его стандартов с точки зрения производителя, так и потребностей целевой аудитории.

DÆLGIR
jewelry

Yovun

«Йовун/Үовун» — Стилизация калмыцкого наконного украшения. Дизайн содержит элементы буддизма и шаманизма. Материалы: Платина, Хрусталь (инталия), Бриллианты.

Высокое Ювелирное искусство

Высокое ювелирное искусство — это музейный формат художественных изделий. Данное направление характеризуется высоким качеством исполнения, инновационными методами обработки, уникальными вставками и динамичностью формы.

«Бортха/Bortkha» — Подвеска в виде калмыцкого национального сосуда для жидкостей. Материалы: Платина, Титан, Танзаниты, Опалы.

Ocean of love

DÆLGIR
jewelry art

Колье — «*Океан любви/Ocean of Love*». Материалы: Платина, Титан, Осмий, Санфир «Падпараджа», Бриллианты, Турамалины «Параиба», Опалы, Рубин, Горный Хрусталь.

5) Digital Jewelry Art — цифровое ювелирное искусство

Теперь давайте насладимся исследовательской деятельностью дизайнера, который скорее выступает художником нежели ремесленником, а его творчество граничит с искусством и не всегда находит свое воплощение в реальности. Да, именно так, начиная с данного этапа развития дизайнера как творца, являющегося личностью и обладающего уникальным почерком, ему уже не обязательно на 100% реализовывать свои идеи в качестве физического изделия. Он может отцифровывать абстрактные эскизы и презентовать в качестве самостоятельного произведения, а может создать перформанс или интерактив. В данном случае, важен охват и экстраординарность. Его работы могут быть своеобразны, быть триггером для обозначения социальных проблем или лозунгом современности. То, как он преподносит себя и свою деятельность, является двигателем его творчества. Он уже не рассказывает о других местах как турист, а повествует о своей жизни в данном месте, это его впечатления и его вдохновение, необусловленное чужим мнением.

Digital jewelry art — это создание виртуальных ювелирных изделий с помощью компьютерных технологий (3D-моделирование, рендеринг, NFT),

существующих только в цифровом пространстве. Это направление включает футуристичный дизайн, AR-примерку и визуализацию, часто используемую в геймдеве и метавселенных, где украшения не имеют физического носителя.

Цифровой Ювелирный Арт — «Самскара/Samskara».

Данная работа приняла участие в открытии главного международного мероприятия в области цифрового искусства — «NFTNYC2025». Она была представлена на одном из билбордов Таймс-Сквер, на выставке современного искусства в галерее «Terrace Art Gallery», представлена на билетах мероприятия, а также в виде цифровых и физических сувениров.

Материалы, используемые по категориям направлений

Изделия массового производства

Металлы: Медь, бронза, Латунь, Мельхиор, Нейзильбер, Алюминий, Титан, Родий, Серебро 925 пробы, Золото 375, 500, 583, 585 пробы.

Вставки: Фианиты стандартной огранки, поделочные и полудрагоценные камни, дуплеты и триплеты, дерево, кость, ювелирное стекло.

Декоративная обработка: родирование, чернение, анодирование, матирование, холодная (реже горячая) эмаль, лазерная гравировка, зернь.

Авторские / Крафтовые украшения

Любые материалы, не наносящие вред потребителю.

Премиум / Изящные изделия

Металлы: Серебро 925 пробы, Золото 585, 750 пробы, Платина, Родий, Иридий, Рутений, Титан, Алюминий.

Вставки: Керамика, камни природного и искусственного происхождения в основном 1-й 2-й групп, лабораторные бриллианты, муассаниты, кость, дерево, ювелирное стекло.

Декоративная обработка: Родирование, анодирование, ручная гравировка, сатинирование, горячая эмаль, инкрустация, филигрань.

Эксклюзив / Высокое ювелирное искусство

Металлы: Золото 750 и выше пробы, Платина, Осмий, Иридий, Рутений, Родий, Титан, Алюминий.

Вставки: уникальные высокого качества камни природного и искусственного происхождения, дерево, кожа, текстиль, перо, мех, чешуя, скорлупа, ракушки, керамика, микро мозаика, кость, пластик, резина, плексиглас, ювелирное стекло.

Декоративная обработка:

Родирование, анодирование, чернение, ручная и машинная гравировка, сатинирование, матирование, горячая эмаль, филигрань, Мокуме гане, Дамасская сталь, гальванопластика, глиптика камней, инкрустация, лентиккулярная печать.

Работа с частными заказчиками

Это всегда диалог, который подразумевает не только сбор данных, но информирование о возможностях и/или ограничениях. Если пожелания заказчика не нарушают законодательство и соответствуют Вашим моральным принципам, то можно смело переходить к формированию мудборда, в соответствии референсу.

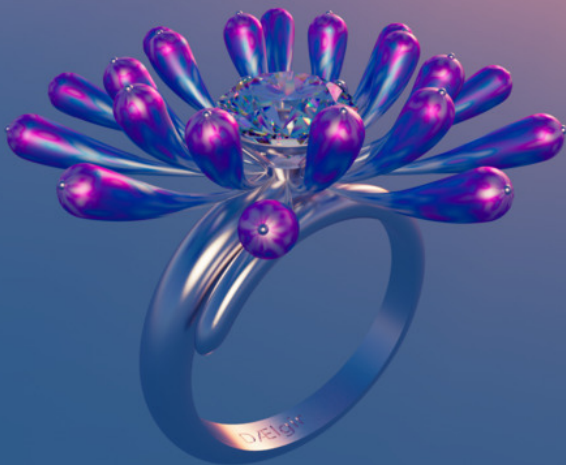
Дизайнер может основываться на классике, но в случае индивидуальных заказов, лучше создавать именно уникальные украшения, отвечающие запросам конкретного человека. Вы все так же создаете дизайн, соответствующий Вашему стилю и мировоззрению, но необходимо понимание своего заказчика, важно слушать, подсказывать, а не навязывать свое мнение. Использование новых технологий допустимо только при условии полного понимания заказчиком окончательного результата.

Мудборд — это визуальный коллаж, который задает стиль, настроение и концепцию будущего проекта.

Референс — это вспомогательное изображение, объект или описание, используемое как образец, источник вдохновения или эталон при создании нового творческого или технического проекта. Референсы помогают понять форму, цвет, композицию или технику работы.

Трендовые технологии и материалы 2015г.-2025г

Анодирование

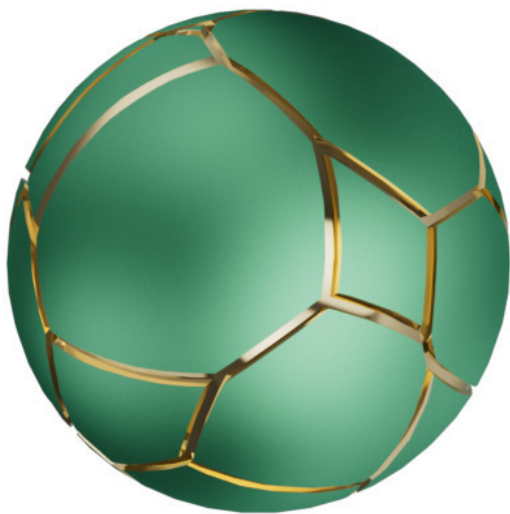
Кольцо — «Цветок Анемоны/Sea Anemone flower». Материалы: Титан, Бриллиант. Техника — Анодирование.

Данный вид декоративной обработки металла известен с начала 2000-х годов, но свое широкое распространение получило только в недавнее время, благодаря развитию социальных интернет ресурсов и художественной промышленности. Основным плюсом является возможность создания яркой поверхности не самых привлекательных, но легких для ювелирной отрасли металлов (титан, алюминий). К сожалению, его использование стало настолько массовым, что для формирования уникальности требует дополнительных манипуляций. Можно конечно создать неравномерно-окрашенное полотно с переливами путем физического обжига поверхности открытым пламенем, но для электрохимического способа лучше использовать многослойное декорирование с обработкой каждого, путем точечного или хаотичного стирания предыдущего, с изменением частоты тока для последующего. Это даст эффект разноцветных пятен, а для мягкости перехода, лучше использовать полировочный абразив вместо шлифовочного.

Нанокерамика

Тоже очень красивый и необычный вид декоративной обработки, визуально похожий на анодирование, но сильно отличается в способе нанесения и физико-химических свойствах. Покрытие создается единым одноцветным слоем, без возможности дополнения, что сильно ограничивает в дизайне, но открывает возможности для создания красивых срезов. К примеру, можно раскрыть основу из желтого золота в местах пропила поверхности. Тем самым, создается эффект ярких трещин.

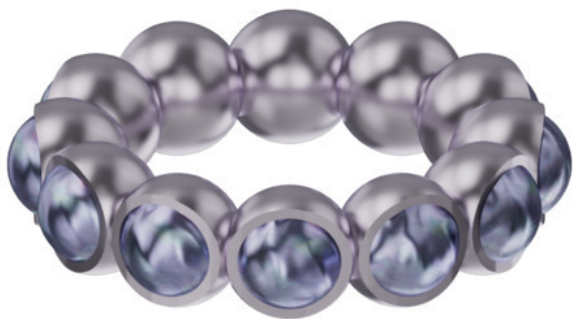
Мокуме гане

Интересная обработка металла, уникальность которой достигается за счет длительных манипуляций над заготовкой из сваренных между собой слоев разных по цвету металлов, тем самым создается контрастная и неповторимая текстура. Но данный декор не обязывает использование исключительно в виде простых вставок в классический дизайн, его можно применить для более сложных форм, когда рисунок становится не дополнением, а основным материалом для творчества. К примеру, можно выпилить из заготовки форму человеческого лица или животное. Элементы флоры также будут смотреться оригинально и полны жизнью за счет динамики узора.

Гальванопластика по жемчугу

Уникальность данной технологии в том, что можно создать цельное украшение из металла с внедренным в него жемчугом без использования литья. Когда жемчуг не является классической вставкой, а буквально становится основой изделия или частью которая раскрывается из его недр. Можно создать кольцо в виде плотно прилегающих жемчужин (напоминающих нить из бусин) и покрыть толстым слоем металла, раскрыв камни при помощи спиллов или покрыть частично, только в местах соединения, создавая эффект стекающего на жемчужины металла.

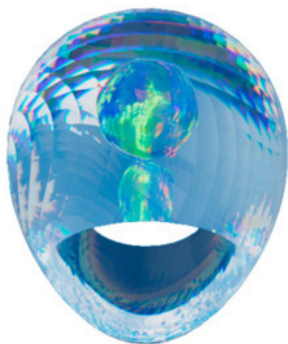
Метеорит

С данным видом вставки не все так однозначно, в виду малой изученности именно в процессе длительной эксплуатации. Помимо возникновения возможной аллергической реакции в случае индивидуальной непереносимости или не подходящей среды, сама фактура материала может со временем создавать дискомфорт в процессе носки. Соответственно, как бы не хотелось создать цельное украшение из метеорита, лучше ограничиться в виде вставки, исключив контакт с кожей. Хорошим примером использования будут вставки в подвески для серег, кулонов, на верхней плоскости печатки, в запонках, циферблат часов, диадемы и т. д.

Камни внутри изделий из стекла

Цельные изделия из стекла с камнями внутри смотрятся необычно и позволяют наблюдать за игрой света создавая эффект парящего камня. В подобных изделиях допустимо использование только вставок лабораторного происхождения или натуральных с высокой термостойкостью и цельной структурой, так как при остывании стекла, на вставку будет оказано высокое давление несоответствующее обычным условиям эксплуатации, что может привести к разрушению вставок с трещинами. Лучшим вариантом будет использование лабораторных опалов, лабораторных бриллиантов, муассанитов, шпинели, и цветных фианитов.

Вставки органического происхождения

Необходимо всегда учитывать возможное возникновение аллергических реакций и небезопасность в виду неправильной обработки материала. Всегда запрашивайте у поставщика документы, подтверждающие химическую и термическую обработки. А при использовании техники — резьба, лучше дополнительно обработать срезы и проинформировать заказчика о бережной эксплуатации.

Лабораторные бриллианты

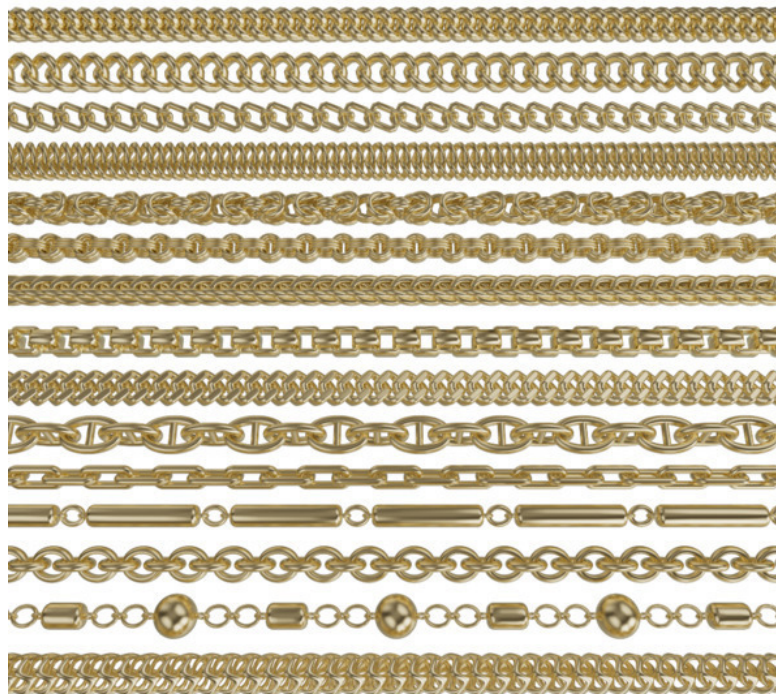
Плюс данного вида вставок в том, что ими можно заменить дорогие природные бриллианты при использовании многокаменного вида закладки или же для создания фантазийной огранки, когда она является центром композиции и главенствует в повествовании художественного замысла. Рынок драгоценных камней специфичен, но говорить, что лабораторный бриллиант по ценности полностью соответствует природному, будет неправильным. Необходимо донести до заказчика информацию о соответствующих физико-химических свойствах камня с обязательным информированием о нынешних тенденциях на рынке драгоценных камней и разъяснением, что в изделиях классического дизайна данный вид вставки не является полноценным аналогом природного, а для повышения его ценности, необходимо отойти от классики в пользу художественного произведения.

Практические задания с примерами

Цепи

По виду звеньев цепочки подразделяются на якорные, панцирные, витые, кордовые, венецианские, комбинированные, фантазийные. Иногда прочность или художественная составляющая плетения являются аргументом для отказа от скрепления звеньев с помощью пайки. Важны подвижность, долговечность и безопасность.

Задание

Попробуйте поэкспериментировать, некоторые звенья могут быть одиночными и включать вставки в виде камней или накладок для заполнения пространства, а также быть другой формы в отличии от основной массы. В случае необходимости использования крупных форм, можно украсить некоторые звенья горячей эмалью, но только в местах, защищенных от перетирания.

Пример

Византийское плетение цепи (также известное как «Королевское» или «Лисий хвост») — это один из самых сложных и статусных видов ювелирной вязки. Его отличительная черта — плотное, объемное соединение звеньев, которые переплетаются парами, создавая сложный геометрический узор. (Только ручное плетение, но пайка необязательна).

Особенности плетения

Дизайн: Цепь выглядит как плотный металлический шнур с замысловатым рисунком. Благодаря объему она одинаково хорошо подходит и мужчинам, и женщинам.

Прочность: Это одно из самых надежных плетений, которое сложно разорвать даже при сильном натяжении.

Вариативность: Встречается в круглом, квадратном или плоском сечении. Часто изготавливается вручную.

Состоит из секций от 8 и до 10 колец в каждой, в зависимости от дизайна.

Классический дизайн — состоит из круглых колец, единого вида сечения. Фантазийный дизайн — состоит из фигурных колец, с чередованием разных видов сечения.

Данное плетение так же пользуется спросом среди потребителей премиум сегмента и часто применяется в изготовлении кольчужных изделий для повышения уровня дизайна.

Закрепка камней

Закрепка камней является сильным, иногда самостоятельным элементом декора. Можно полностью декорировать всю поверхность изделия, а можно сделать акцент именно на вставке.

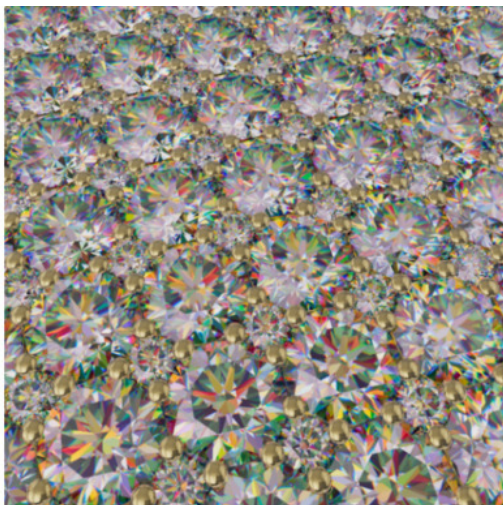
Задание

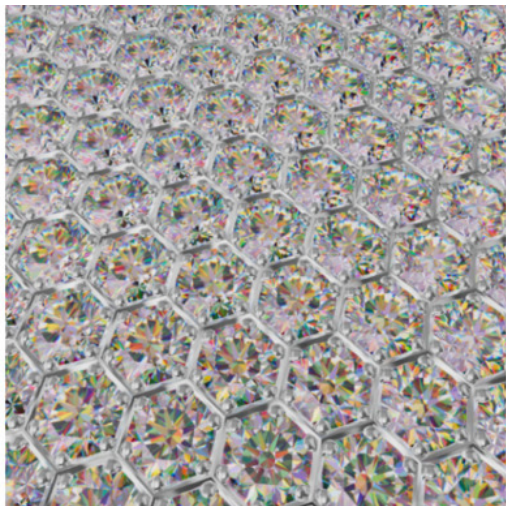
Создайте украшение с преобладанием закрепки в дизайне или с акцентом на вставку. Сам вид закрепки не обязывает дизайнера в использовании камней единой формы. Следовательно, возможно не только чередование или хаотичная расстановка круглых, но и включение фантазийной огранки.

Пример

Классическая закладка «Паве» может содержать дополнительно-установленные камни в местах соединения полностью заполняя пустоту, благодаря этому создается эффект единого полотна. Так же можно использовать формат «Паве сотами», когда камни единого размера устанавливаются в шахматном порядке, вплотную с рамкой или без нее.

Акцент на вставку можно создать не только в дизайне классических помолвочных колец, но и в коктейльных кольцах или с элементами филигранны.

Обручальные кольца

Декор обручальных колец помимо закрепки может содержать: инкрустацию, накладки, эмаль, анодирование, подвижные элементы, объемную фактуру. В общем все, что не выходит за пределы основной формы. Такой дизайн выглядит эргономично и при этом уникально.

Задание

Создайте дизайн колец «с изюминкой», когда внешний вид не выбивается за рамки допустимого в социуме, но при этом имеет свои особенности.

Пример

Совсем необязателен внешний декор, современный дизайн так же допускает использование внутренней части шинки или слегка аморфную форму с покатыми краями, основные требования: безопасность, универсальность. Попробуйте создать простую форму шинки с закрежкой «паве» с внутренней стороны или яркий декоративный элемент с анодированием. А можно слегка деформировать обычную обручальную шинку и декорировать зерную или разными камнями, хаотично расположенными в небольшом количестве.

Помолвочные кольца

Дизайн помолвочных колец должен максимально отражать социальный статус владелицы, быть читаемым и без лишнего декора, но с заметной уникальностью. Допустимо использование горячей эмали, но лучше исключить инкрустацию материалами, которые подвержены изменению под влиянием внешних факторов (опалы, дерево, бирюза, перламутр, жемчуг, коралл, микромозаика). Важно всегда помнить о главенстве одного камня над другими, именно он характеризует кольцо как помолвочное, но также допускается использование пары камней во главе композиции, данный дизайн имеет романтическое название «Тюа э Муа» (фр. Toi et Moi — «Ты и я») — это изысканное ювелирное изделие с двумя камнями, символизирующее союз двух влюбленных и их объединенные души.

Задание

Создайте дизайн помолвочного кольца отличный от классики, но при этом соответствующий основной функции. Можно взять конкретную тему из художественной литературы или кинематографа, что будет являться отражением общих интересов и личного языка пары.

Пример

Кольцо с использованием темы из IT направления с романтизацией системной ошибки, когда предложение является прямым отражением желания соучастия в построении совместного счастья, в виду невозможности осуществления данного процесса без конкретного человека, потому что именно с ней сердце бьется чаще и снова хочется жить в реальном мире, а не только в виртуальном.

«Interaction_required» — Холодная, системная фраза, которая на самом деле означает: «Ваше участие необходимо». Кольцо из коллекции украшений «Романтические ошибки/Romantic Errors».

Тематические кольца

Данный сегмент позволяет маневрировать между дизайном и художественным проявлением. Совсем необязательно соответствие трендам, но важна читаемость направления.

Задание

Начните с малого, взяв за основу простую форму, дополните изделие декором. Далее, попробуйте выйти за рамки классического построения конструкции изделия, с использованием динамики в композиции, это придаст изделию больше жизни.

Пример

Снова возьмем тему из IT направления, которое является не только трендовым, но и нишевым. (Нишевый — это относящийся к узкому, специализированному сегменту рынка или интересов, рассчитанный на ограниченный круг потребителей, а не на массового покупателя. Это уникальный, оригинальный продукт или стиль, выделяющийся на фоне мейнстрима). Итак, самое понятное абсолютно для каждого пользователя, будь то современный или из нулевых, это системные ошибки. Их можно просто обозначить в виде надписи, что больше подойдет для изделий массового производства или же романтизировать с использованием уникальных материалов, техники изготовления и декоративной обработки, для премиального класса.

«Error 1040/Too many connections» — Техническая ошибка сервера или базы данных, которая в жизни означала бы насыщенную жизнь или усталость от людей. Кольцо из коллекции украшений «Романтические ошибки/Romantic Errors».

Можно слегка изменить форму кольца, сделав ее ассиметричной, но, чтобы изделие не было визуально перегружено, лучше использовать дизайн шинки близкий к обручальному. Это позволит задействовать больше декора, характеризующего направление/тему.

Или же вовсе взять за основу цилиндрическую форму с минимумом внешнего декора, но с использованием внутреннего. Изделие также будет соответствовать премиальному сегменту, но уже с менее выраженным характером, что способствует ежедневному использованию.

«BSOD/Blue Screen of Death» — «Синий экран смерти», о существовании которого знает абсолютно каждый, даже начинающий пользователь ПК. Можно по-разному интегрировать данную тему в дизайн, но так или иначе он дол-

жен быть отражением неотвратимости разрушения всей системы и затрагивать всю основу шинки. Кольцо из коллекции украшений «Романтические ошибки/Romantic Errors».

К изделиям авторского или крафтового направления нет особых требований в эргономичности дизайна, допустимо использование открытых микросхем или активной электроники в качестве переливающихся диодов, систем вентилирования и мозаики/лабиринта из токопроводящих дорожек.

Серьги

Дизайн серег допускает не только 2D или линейность, но и трехмерность, а иногда сопряженность с другими украшениями для головы. Чтобы создать классический дизайн, достаточно следовать основным правилам композиции, главенствующим тенденциям и/или пожеланиям заказчика. Но чтобы создать арт-объект или произведение искусства, необходимо выйти за рамки восприятия изделия как носибельного и обозначить его самостоятельность, а не дополнение образа. Почему Арт начинается с серег, а не с кольца или браслета, потому что это вид изделий, который максимально приближен к видимой части тела. Психологически, люди всегда обращают внимание на персону и смотрят именно в лицо, соответственно серьги всегда будут самым доступным глазу и ненавязчивым элементом вне зависимости от яркости/сложности костюма.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.