

УДК 553.5+553.8

О.П. Матюшкина

П.Н. Баранов, профессор

Национальный горный университет

ТЕХНИКА «ART IN STONE» КАК СПОСОБ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ САМОЦВЕТА

Розробка нових технологічних (дизайнерських) рішень, спрямованих на посилення художності природного каменю – ще один крок у велике мистецтво. У цьому випадку створення художнього твору зі зрізу природного каменю здійснювалося за допомогою покрокового вивчення властивостей каменю (технологічних і декоративних), визначенням його художніх достоїнств, пошуком асоціативних ознак і виявленням художнього образу. Реалізація проекту здійснюється олійним живописом, як найбільш тонким способом вираження почуттів та емоцій художника завдяки вмільній добірці палітри фарб і техніці виконання.

The development of new technology (design) decisions aimed at strengthening the artistic natural stone - another step in the great art. In this case, the creation of a work of art from the cutoff of natural stone step was carried out by studying the properties of stone (technological and decorative), the definition of its artistic merit, associative search, and identifying signs of the artistic image. The project is implemented oil painting as the most subtle way of expressing feelings and emotions of the artist thanks to the skilful selection palette of colors and technique.

Самоцвет – неповторимый по своим минералогическим и декоративным характеристикам природный уникум. Чем глубже и детальнее изучаются свойства камней, тем больше находится различий в его кристаллической решетке, вещественном составе, оптических и физических параметрах. Например, в древние времена камни красного цвета были объединены в одну группу под названием «карбункул». С появлением точных приборов стало возможным определение показателей преломления, удельного веса, спектров поглощения, твердости и других свойств, это позволило их разделять на рубины, шпинели, турмалины.

Вместе с тем декоративные свойства (цвет, рисунок, блеск и форма) самоцветов несут в себе эстетико-

эмоциональную информацию. Поэтому они находят свое место в таких направлениях как нетрадиционная медицина, искусство, где интуиция, чувства и эмоции дают качественную оценку свойствам.

Цвет – это одно из свойств камня, которое наиболее сильно воздействует на психологию человека, тем самым вызывая определенные чувства и эмоции. Каждый цвет камня ассоциируется с чем-то известным и понятным на интуитивном уровне. Красный цвет – цвет огня, крови; вызывает прилив энергии; синий, голубой – это цвета ночи, спокойствия; желтый – цвет солнца, оптимизма; зеленый – цвет природы.

Большинство камней получили свои названия благодаря цвету. Так, пироп за схожесть с горящими угольками получил название «подобный огню»; ак-

вамарин в переводе с латинского – «морская вода»; рубин означает «красный».

Рисунок (текстура) камня. Самоцветы по характеру распределения цветовых пятен на видимой поверхности можно разделить на две группы: однородные и неоднородные (пятнистые).

Камни с однородным рисунком встречаются достаточно редко и, в основном, это прозрачные камни, используемые для огранки. К ним можно отнести высококачественные сорта белого мрамора (скульптурный мрамор), область применения, которых отражена в названии камня. Художественность этому камню придает не только цвет, но и свойство пропускать свет – просвечивать, благодаря чему скульптура становится «живой».

Черные однотонные камни используются для изготовления монументальных сооружений, надгробий. А такие камни, как шунгит и гагат, используют для ювелирных вставок и художественной резьбы (камей, зоофигурки и др.).

Камни с неоднородным рисунком по степени выразительности художественного образа подразделяются на две группы.

Первая группа камней имеет ярко выраженные художественные образы благодаря своему текстурному рисунку и цветовой гамме. Такие самоцветы уже приобрели известность и имеют соответствующую популярность среди любителей и ценителей природного камня. Одним из ярких представителей данной группы является моховый агат, название которого уже определяет его художественный образ. К этой группе также можно отнести и кварц-волосатик, пейзажную яшму, крестовый камень и камни с поверхностными эффектами (кошачий, тигровый и соколиный глаз).

Данная группа камней наиболее ценная и востребованная на мировом рынке камнесамоцветного сырья.

Вторая группа камней характеризуется слабо выраженными художественными образами. Поэтому спрос на рынке камнесамоцветного сырья на такие камни значительно ниже.

Эта группа камней нуждается в творческом подходе при поиске дизайнерских решений и изготовлении декоративно-художественных изделий. Тем самым предоставляется возможность раскрыть творческий потенциал дизайнера, художника или обработчика.

Ниже рассмотрены примеры, как с помощью масляной живописи можно раскрыть художественный образ в камне и тем самым подчеркнуть его индивидуальность и художественность.

Цветной мрамор Крыма. Многочисленные попытки использовать цветной мрамор Крыма в искусстве и архитектуре не увенчались успехом из-за высокой трещиноватости. Вместе с тем, камень имеет широкую цветовую гамму от красно-коричневых до светло-серых цветов и хорошо полируется до зеркального блеска.

Представленный на рисунке 1 образец цветного мрамора – это контакт двух разновидностей, которые различаются по своей окраске и наличию элементов примесей. Они и определяют незамысловатый рисунок в виде извилистой границы между желтым и оранжевым цветом. Все это напоминает выжженную землю под палящими лучами солнца, тем самым формирует слабо выраженный художественный образ в виде каменной пустыни.

Природный рисунок в камне дополнен силуэтом медленно движущего каравана, что делает композицию узнаваемой, придает камню особую выразительность и усиливает эмоциональное восприятие композиции в целом.

Рисунок 1. «Картина Каменная пустыня».
Художник О. Матюшкина

Рисунок 2. «Картина По ту сторону Вселенной».
Художник О. Матюшкина

Идентичный по текстурному рисунку и цветовой гамме мрамор может быть использован в картине в абсолютно другом художественном образе. Оранжево-желтые фантазийные разводы вызывают ассоциации с чем-то неземным и во многом напоминают поверхности космических планет (рис. 2). Название данной композиции «По ту сторону Вселенной» подчеркивает и оживляет увиденный автором художественный образ, а также заставляет зрителя разглядеть в пейзажном срезе мрамора фантастические сюжеты о планете Марс (Красная планета).

Рисунок 3. Картина «Хозяйка медной горы».
Художник О. Матюшкина

Малахит – один из известных камней в декоративно-прикладном искусстве. Его художественные достоинства раскрыты в залах Эрмитажа, Исаакиевском соборе, Кремлевском дворце с помощью способа русской мозаики, разработанный уральскими мастерами. Поэтому малахит заслуженно признан русским камнем.

Картина «Хозяйка медной горы» (рис. 3) – известный художественный образ из сказок П.П. Бажова. В этой картине образ дополнен срезами природного малахита из месторождений Демократической Республики Конго (Заир) с фрагментами вмещающих пород. Они дополняют сказочный образ картины и оживляют его.

Джеспилит. Композицию «Соприкосновение двух стихий» раскрывает и наглядно демонстрирует красно-серый полосчатый джеспилит (рис. 4). В цветовой гамме джеспилита присутствуют такие цвета, как красный, темно-серый, молочно-белый и темно-синий. Эта природная палитра и определила художественный образ в камне – извергающийся вулкан и бушующее море, что и было положено в основу композиции. Текстульный рисунок в камне продолжен автором работы масляной живописью и демонстрирует динамическое развитие сюжета: раскаленная магма, соприкасаясь с водной стихией, взрывается с образованием раскаленных паров и застывших каменных обломков.

Другая разновидность полосчатого джеспилита демонстрирует более статичную композицию «Закат в море» (рис. 5). Верхняя часть каменного

Рисунок 4. Картина «Соприкосновение двух стихий».
Художник О. Матюшкина

среза представлена полосчатым джеспилитом с чередованием полос серого и красного цветов. Полосчатый текстурный рисунок ассоциируется с закатом солнца и вечерним небом. Нижняя часть камня представлена светло-серым кварцем, который напоминает морской штиль с отраженными в море лучами заходящего солнца. Одиноким парусник, медленно плывущий по морю придает некое спокойствие данному сюжету и гармонично сочетается с каменным срезом полосчатого джеспилита.

Эпидозит. Художественный образ эпидозита в полной мере раскрывает композиция «Подводное царство Посейдона» (рис. 6). Текстульный рисунок и цветовая гамма камня представлена зеленовато-желтыми нитевидными, переплетающимися между собой полосами. Такой сюжет в камен-

Рисунок 5. Картина «Закат в море».
Художник О. Матюшкина

Рисунок 6. Картина «Подводное царство Посейдона». Художник О. Матюшкина

Рисунок 7. Картина «Дыхание осени». Художник О. Матюшкина

ном срезе ассоциируется с морской растительностью и подводным миром с его обитателями.

Срез эпидозита с динамичными пятнами красно-коричневого микроклина на зеленом фоне ассоциируется автором с осенним пейзажем, о чем говорит название композиции «Дыхание осени» (рис. 7). Маломощные прожилки светлого кварца, берущие начало из вмещающей породы (гранитоида), по своим очертаниям напоминают деревья, гнущиеся от ветра. Достаточно крупный срез эпидозита, который является доминантой в данной композиции, продолжен живописным осенним пейзажем, который придает композиции завершенность и выгодно подчеркивает камень.

Еще один осенний пейзаж демонстрирует срез эпидозита с более статичным текстурным рисунком. Название «Осень в лесу» придает картине некую таинственность и раскрывает художественный образ осеннего леса, желтых листьев и свисающих ветвей деревьев (рис. 8). Светло-серый дымчатый фон вокруг каменного среза визуальнo переносит эпидозит на первый план, а сам создает эффект тумана.

Вышеописанные композиции с природными камнями выполнены в авторской смешанной технике «art in stone». Это эксклюзивные авторские картины, в которых живость и динамика цвета красок совмещена с природными камнями. В данных композициях именно камень является главным и основополагающим элементом сюжета и раскрывает созданный природой художественный образ, который и подталкивает автора на создание того или иного рисунка.

Рисунок 8. Картина «Осень в лесу». Художник О. Матюшкина