Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра ювелирного дизайна и технологий

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по проведению практических (семинарских) занятий
по дисциплине

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КАМНЕРЕЗНЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Направление подготовки	«Технология художественной обработки материалов»
Профиль	«Цифровые технологии в дизайне ювелирных изделий с использованием камнесамоцветного сырья Сибири»
Квалификация	магистр
Составитель методических указаний:	Сорокина В.Е., доцент, кафедры ювелирного дизайна и технологий

Иркутск, 2023 г.

Сорокина В.Е. Дизайн-проект эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий: методические указания по проведению практических (семинарских) занятий для направления «Технология художественной обработки материалов», профиль «Цифровые технологии в дизайне ювелирных изделий с использованием камнесамоцветного сырья Сибири»., 2023 – 14 с.

Содержание

Перечень практических занятий 4
Учебный год №1 5
1. Критерии эксклюзивности, виды эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий 5
2. Дизайн-идея как главный критерий эксклюзивности художественного изделия (продукта) 6
3. Реализация эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий 7
4. Оформление дизайн-проекта эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия 10
Учебный год №2 12
1. Дизайн-проект эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия 12
2. Визуальное сопровождение эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия 12

Перечень практических занятий

Учебный год №1

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Кол-во акад. часов
1	Критерии эксклюзивности, виды эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий	2
2	Дизайн-идея как главный критерий эксклюзивности художественного изделия (продукта)	2
3	Реализация эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий	2
4	Оформление дизайн-проекта эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия	4
	Итого	10

Учебный год №2

№ п/п	Наименование практических (семинарских) занятий	Кол-во акад. часов
1	Дизайн-проект эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия	8
2	Визуальное сопровождение эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия	2
	Итого	10

Учебный год №1

1. Критерии эксклюзивности, виды эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий

Цель:
Изучить критерии эксклюзивности в камнерезных и ювелирных изделиях. Ознакомиться с различными видами эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий.

Ход занятия:
1. В начале занятия проводится вводное обсуждение о понятии эксклюзивности в контексте камнерезных и ювелирных изделий, рассматриваются основные критерии эксклюзивности, такие как уникальный дизайн, выбор редких камней, особые техники исполнения и инновационность.

2. Изучение различных видов эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий:
- Участники делятся на группы и каждой дается группе конкретный вид эксклюзивных изделий (например, кольца с нестандартным огранкой, подвески с уникальной инкрустацией и т.д.).
- Предлагается подобрать фотографии соответствующих изделий.
- Каждая группа обсуждает особенности каждого вида эксклюзивных изделий в контексте критериев эксклюзивности. В результате обсуждения каждая группа должна представить свой список критериев эксклюзивности ювелирных изделий.

3. Практическое задание:
- Участники каждой группы быстро продумывают и рисуют эскиз эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия выбранного вида в соответствии с определёнными критериями.

4. Обсуждение результатов:
- Каждая группа представляет свои эскизы и объясняет, как их изделия соответствуют критериям эксклюзивности.
- Участники групп делятся идеями, которые они использовали при разработке своих эскизов и объясняют, как эти идеи усиливают эксклюзивность каждого изделия.

5. Заключение:
- В формате дискуссии необходимо подчеркнуть значимость критериев эксклюзивности при создании камнерезных и ювелирных изделий. В конце занятия подводится итог, обучающиеся отвечают на вопросы, выделяя тем самым важные детали, которые можно применить в будущей работе с эксклюзивными изделиями: определение эксклюзивных камнерезных и

ювелирных изделий, критерии, позволяющие относить художественные изделия к классу эксклюзивных, отличительные особенности от изделий массового производства, виды эксклюзивных изделий: выставочные/подиумные, воспроизводимые (ограниченного тиража), единичные.

Формы проведения занятия: работа в командах, групповая дискуссия.

2. Дизайн-идея как главный критерий эксклюзивности художественного изделия (продукта)

Цель: Сформировать у студентов понимание фундаментальной роли уникальной дизайн-идеи как основы эксклюзивности произведения. Научить выделять, анализировать и генерировать дизайн-идеи, трансформируя их из абстрактной концепции в первичный эскизный проект камнерезного или ювелирного изделия.

Ход занятия:

1. Организационный момент и введение в проблематику (10 минут)

Приветствие, объявление темы и цели. Провокационный вопрос аудитории: «Чем отличается уникальное авторское изделие от серийного, даже дорогого?». Краткая дискуссия.

Формулировка тезиса: Эксклюзивность — это не просто дорогие материалы и сложная техника, это прежде всего уникальная, облаченная в совершенную форму ИДЕЯ, несущая личное высказывание автора. Объяснение триады: Идея (Концепт) → Форма (Дизайн) → Материал/Технология.

2. Теоретический блок (20 минут)

Источники дизайн-идей:

- Природный мир (биомиметика, но не прямое копирование).
- Культурный код (история, мифология, символизм, литература).
- Контекст и функция (история владельца, событие, талисманические свойства).
- Художественные течения и искусство (от ар-нуво до био-тека).
- Свойства самого материала («диалог с камнем»: включения, форма кристалла, цветовая палитра диктуют идею).

Критерии «сильной» идеи: Новизна, эмоциональность, целостность, технологическая воплотимость.

Анализ кейсов (на основе презентации): Рассматриваем 3-4 известных эксклюзивных изделия. Вместе со студентами формулируем, в чем заключается их стержневая идея (например, не «брошь в виде змеи», а «концепция вечного движения и цикличности жизни, выраженная через спираль змеи, кусающей свой хвост (Уроборос)»).

3. Практическая часть №1: Аналитический практикум (15 минут)

Задание: Студентам раздаются репродукции 2-х произведений (ювелирного и камнерезного). В течение 10 минут они должны письменно ответить на вопросы:

1. Какую, на ваш взгляд, дизайн-идею заложил автор?
2. Какие средства выразительности (форма, ритм, цвет, контраст) ее реализуют?
3. Что делает это изделие эксклюзивным?

Коллективное обсуждение (5 минут): Заслушивание 3 ответов, корректировка формулировок.

4. Практическая часть №2: Генерация и визуализация собственной идеи (35 минут)

Индивидуальное задание: Каждый студент вытягивает две карточки-«триггера» (напр., «готическая архитектура» + «иней на стекле» или «морской моллюск Наутилус» + «карта созвездий»). Возможна работа с предложенными образцами природных форм.

Задача: создать синтез полученных образов/тем в единую дизайн-идею для условного изделия (определяется характером триггеров: это может быть колье, перстень-объект, камея, камнерезная миниатюра и т.д.).

Этапы работы:

Концепт (5 мин): Сформулировать название идеи и ее краткое описание (2-3 предложения).

Эскизирование (25 мин): Выполнить 3-5 быстрых набросков (фор-эскизов), развивающих идею в форме. Акцент на поиск силуэта, композиционного центра, общей пластики. Проработать один наиболее удачный вариант в более детальном эскизе с указанием предполагаемых материалов (например: «серебро, патинирование; шпинель, резной горный хрусталь»).

Подготовка к презентации (5 мин): Сформулировать устный питч идеи (30 секунд).

5. Защита идей (Итоговая рефлексия) (10 минут)

Случайным образом выбираются 4-5 студентов для краткой презентации.

Схема выступления: «Название моей идеи — … Ее суть в том, чтобы передать… Ключевые образы/источники — … Предполагаемые материалы и техники — …».

Краткие рецензии от преподавателя и коллег по принципу «сильные стороны + один вопрос или предложение».

Заключительное слово преподавателя. Подведение итогов. Акцент на том, что разработанная дизайн-идея является основой для последующего технологического проектирования на следующих занятиях.

Формы проведения занятия: кейс, работа в командах, групповая дискуссия.

3. Реализация эксклюзивных камнерезных и ювелирных изделий

Цель: сформировать у студентов системный подход к осознанному выбору материалов и технологий обработки на этапе проектирования эксклюзивного изделия. Доказать, что технология — это не просто исполнение, а мощный выразительный инструмент, напрямую влияющий на художественную ценность и уникальность произведения.

Ход занятия:

1. Организационный момент. Введение: «Материал как соавтор» (10 минут)

Занятие начинается с демонстрации на экране: Одна форма (например, стилизованный цветок), выполненная в трех вариантах: 1) тонкая скань из желтого золота, 2) объемная восковая модель с текстурой, отлитая в бронзе, 3) резьба по целому куску нефрита.

Постановка проблемы: «Почему один и тот же эскиз, выполненный в разном материале и разной техникой, превращается в принципиально разные по восприятию произведения?»

Формулировка тезиса: Выбор материала и технологии — это не техническое задание мастеру, а продолжение дизайнерской мысли. Это язык, на котором говорит готовое изделие.

2. Теоретический модуль: «Триада проектирования: Концепция – Материал – Технология» (25 минут)

Интерактивная лекция с опорой на образцы и презентацию.

От чего зависит выбор? Факторы влияния:

Художественная идея (главный диктатор): Что важнее — воздушность, монументальность, блеск, фактура, цвет, прозрачность? (Пример: идея «ледяного сокала» требует горного хрусталя и холодной полировки, а не теплого янтаря).

Функция и контекст ношения/использования: Колье для ежедневной носки vs. выставочный объект. Требования к прочности, весу, уходу.

Свойства материала как данность: Твердость, хрупкость, цвет, анизотропия, наличие включений. «Правда материала» — использование его природных свойств во благо, а не борьба с ними (включение не как дефект, а как «пейзаж»).

Экономика и временные ресурсы проекта: Стоимость сырья, трудоемкость ручных техник, доступность оборудования.

На что влияет выбор? Выразительные возможности:

Восприятие ценности: Малахит vs. яшма, золото vs. титан.

Тактильность и визуальный образ: Гладкая полировка vs. сложная фактура ручной гравировки; матовый сатиновый шагрень vs. зеркальный блеск.

Эмоциональный посыл: Холодный блеск платины и бриллиантов vs. теплое свечение дерева и янтаря.

Степень уникальности: Ручная выколотка (уник) vs. литье в силиконовую форму (тираж).

3. Практическая часть №1: «Анализ цепочки решений» (20 минут)
Работа в малых группах (2-3 человека).
Задание: Каждая группа получает пару изображений: Эскиз/концепт известного произведения и фотографию готового изделия (например, эскиз броши с насекомым Рене Лалика и фото; набросок камнерезной фигуры и работа Дениса Башарыгина; современный концепт-арт и его реализация в металле).

Задача: Проанализировать и представить выводы по схеме:
Какую идею/настроение вы читаете в эскизе?
Какие материалы и технологии были выбраны для реализации? Почему, на ваш взгляд, автор остановился на них?
Как технология усилила первоначальную идею? Или, возможно, изменила ее?
Презентация анализа (5 минут): Выступление одной группы с последующими дополнениями.

3. Практическая часть №2: «Материальная трансформация идеи» (25 минут)
Индивидуальная работа.
Задание: Студенты получают базовую дизайн-идею (например, «Застывший момент падения капли»). Или используют идею из своего проекта.
Задача: Создать три принципиально разных технологических варианта реализации этой идеи в виде набросков с аннотацией.
Вариант 1 (Камнерезный): Предложить материал (обсидиан, горный хрусталь) и технику (объемная резьба, комбинирование камней).
Вариант 2 (Ювелирный, классический): Предложить материал (золото, эмаль) и технику (литье, перегородчатая эмаль).
Вариант 3 (Ювелирный, современный/экспериментальный): Предложить материал (титан, акрил, сталь) и технику (3D-печать по воску, анодирование, ручная фактуровка).
Цель упражнения: Понять, как материал и технология кардинально меняют характер одного и того же образа.
4. Итоговая рефлексия и выводы (10 минут)
Краткий опрос: «Какой из трех своих вариантов вы считаете наиболее выразительным и почему?»
Ключевые выводы от преподавателя:

- Мастерство дизайнера-технолога — в способности мыслить от идеи к материалу и обратно еще на этапе эскиза.
- Нет «плохих» материалов, есть неверно выбранные для конкретной задачи. Эксклюзивность рождается на стыке нетривиальной идеи и адекватного ей, иногда неожиданного, материала.
- Технологическая сложность оправдана только тогда, когда она работает на художественный образ. Виртуозность ради виртуозности — тупиковый путь.

- Проектируя, всегда задавайте себе вопрос: «Какой технологией и из чего это должно быть сделано, чтобы зритель прочувствовал именно то, что я задумал?»

Формы проведения занятия: кейс, работа в командах, групповая дискуссия.

4. Оформление дизайн-проекта эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия

Цель: оформить дизайн-проект эксклюзивного изделия в виде профессионального презентационного пакета документов и графики, а также публично защитить его, продемонстрировав глубину проработки от художественной идеи до технологических решений.

Ход занятия:

1. Организационный момент. Постановка задачи.

Объявление формата дня: «День защиты проектов». Объяснение, что сегодня студенты выступают в роли дизайнеров, представляющих свой проект условному заказчику, галерее или конкурсной комиссии.

Работа проводится в малых группах по 2-3 человека. Каждая группа случайным образом выбирает карточку с темой (идеей), которую должны реализовать в своем проекте.

Оглашение структуры итогового проектного пакета, который должен быть представлен к концу занятия:

1. Концепт-лист (текст).
2. Творческий рисунок (арт-эскиз) в цвете, передающий настроение.
3. Технический чертеж (технический рисунок) с видами и сечениями.
4. Спецификация материалов и технологий.
5. Устная презентация (питч) на 3-5 минут.

2. Студийная работа: Оформление проектного пакета

Первая фаза: Графическое оформление.

Студенты выполняют работу над двумя ключевыми визуальными компонентами:

Арт-эскиз: Акцент на художественной подаче, цвете, светотени, общем восприятии. Может быть выполнен в цифре или от руки в живописной технике.

Технический рисунок: Четкие контуры, аксонометрия или три вида (вид спереди, сбоку, сверху). Указание ключевых размеров (габариты). Четкая отрисовка способов креплений, соединений, замков.

Вторая фаза: Текстовое оформление и подготовка презентации.

Студенты выполняют текстовые части, используя наработки с прошлых занятий:

Концепт-лист: Название, автор, лаконичная концепция (5-7 предложений), целевой образ/настроение.

Спецификация: Детальный список всех материалов (с указанием предполагаемой массы/объема), перечень ключевых технологий обработки (литье, ручная гравировка, резьба по камню, виды закрепки и т.д.).

Подготовка устного питча: Структурирование выступления (Приветствие → Название и главная идея → Показ мудборда/источников → Демонстрация эскиза и чертежа → Объяснение выбора материалов и технологий → Заключение о ценности и уникальности).

3. Презентация и защита проектов
Преподаватель выступает в роли модератора и заказчика.
Каждой группе отводится 7 минут: 4-5 минут на презентацию + 2-3 минуты на вопросы от преподавателя и одногруппников.
Готовность к ответам на вопросы.
После каждого выступления — краткая конструктивная рецензия от преподавателя по схеме «Сильные стороны + один пункт для развития».

4. Итоговая рефлексия и подведение итогов
Краткий обзор пройденного пути: от генерации идеи до полного проектного предложения. Подчеркивание важности каждого этапа: идея, материальная реализация, коммерциализация, финальная подача. Общая оценка работы группы, выделение наиболее удачных находок в проектах. Информация о том, как полученные проектные пакеты могут быть использованы (дополнение портфолио, заявка на конкурс, основа для реального изготовления в дипломном проекте).

Методическое обоснование: Занятие моделирует реальную профессиональную ситуацию — защиту проекта перед клиентом или комиссией. Длительный студийный блок позволяет погрузиться в процесс завершающей отделки, что критически важно для качества. Публичная презентация формирует стрессоустойчивость и навык ясного изложения сложных творческих и технических решений. Комплексная оценка по нескольким критериям позволяет объективно оценить как творческий, так и технический вклад студента, соответствующий духу специальности «Технология художественной обработки материалов».

Учебный год №2

1. Дизайн-проект эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия

Цель: разработать дизайн-проект эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия в рамках темы выпускной работы

Ход занятий:

Разработка проекта в рамках темы, выбранной студентом темы проходит в течение 4 занятий. Задание аналогично заданию прошлого практического занятия, но в этом случае работа ведется индивидуально.

Занятия проходят в смешанном формате: индивидуально и в малых группах. За время занятий необходимо подготовить все компоненты дизайн-проекта:

1. Концепт-лист (текст).
2. Эскиз в цвете, передающий материалы.
3. Технический рисунок с видами и сечениями.
4. Мудборд (доска настроения) или коллаж, визуализирующий идею и источники вдохновения.
5. Спецификация материалов и технологий.
6. Устная презентация (питч) на 3-5 минут.

Презентация и защита проектов

Преподаватель выступает в роли модератора и заказчика.

Каждой группе отводится 7 минут: 4-5 минут на презентацию + 2-3 минуты на вопросы от преподавателя и одногруппников.

Готовность к ответам на вопросы.

После каждого выступления — краткая конструктивная рецензия от преподавателя по схеме «Сильные стороны + один пункт для развития».

2. Визуальное сопровождение эксклюзивного камнерезного/ювелирного изделия

Цель: научить студентов основам создания комплексного визуального образа изделия через профессиональную предметную фотосъемку, проектирование упаковки и подачи в цифровой среде.

Ход занятия:

1. Теоретический модуль в формате дискуссии: «Три столпа визуального сопровождения».

Предметная фотография: Как показать ценность.

Свет — главный инструмент: Боковой свет для выявления текстуры и граней, фронтальный — для минимизации теней, контровой — для выделения силуэта. Работа с отражателями.

Фон и контекст: Чистый нейтральный фон (белый, черный, серый) vs. стилизованная съемка в среде (натюрморт, интерьер, природа). Выбор должен работать на концепцию, а не отвлекать.

Деталь — основа доверия: Обязательность макросъемки, демонстрирующей качество огранки, тонкость гравировки, сложность патины.

Практические лайфхаки: Использование световой палатки, съемка через поляризационный фильтр для борьбы с бликами, обработка в Lightroom для коррекции цвета (чтобы камень на фото соответствовал реальности).

Упаковка и футляр: Церемония распаковки.
Упаковка как первый физический контакт покупателя с брендом. Эмоция «распаковки».
Материалы: дерево, кожа, ткань, бумага ручного литья. Тактильные ощущения.
Конструкция: безопасная фиксация изделия, удобство хранения и транспортировки.
Эстетика минимализма или тотального дизайна: От тисненого логотипа на бархате до футляра-скульптуры, повторяющей формы изделия.

Цифровая презентация: Портфолио и соцсети.
Единство стиля: сетка Instagram, шапка сайта.
Сторителлинг: Не просто фото, а история создания, источник вдохновения, видео процесса.
Форматы: качественные рилсы, 360° вращение изделия, лукбуки.

2. Практическая часть №1: «Критический разбор».

Работа в парах.
Задание: Каждой паре выдается по 2-3 печатные фотографии (или открываются на экране) разного уровня качества, изображающие ювелирные или камнерезные работы.
Задача: За 10 минут, используя чек-лист, проанализировать и записать:
Сильные и слабые стороны кадра (свет, композиция, фон).
Какой образ изделия создает эта фотография (дешевое/дорогое, массовое/уникальное, современное/классическое)?
Предложить один конкретный совет по улучшению снимка.
Коллективное обсуждение. Выводы: как технические ошибки убивают эксклюзивность.

3. Практическая часть №2: «Проект упаковки».

Индивидуальная работа.
Задание: Студент берет за основу свой дизайн-проект (или получает кейс). Задача — спроектировать и нарисовать эскиз упаковки/футляра для этого изделия.
Требования к эскизу:
Внешний вид: Форма, материал, цвет, способ декора (тиснение, инкрустация, резьба).

Внутренняя организация: Как издело будет зафиксировано и представлено внутри. Отсек для сертификата.

Связь с концепцией: Упаковка должна визуально или материально перекликаться с идеей самого изделия (например, кольцо в виде волны — футляр, обтянутый тканью с принтом «морская пена», с внутренней подсветкой).

Цель: Показать, что упаковка — не просто коробка, а завершающий аккорд в истории произведения.

4. Итоговая рефлексия (10 минут)
Краткая презентация 2-3 наиболее интересных эскизов упаковки.
Ключевые выводы от преподавателя:
Визуальное сопровождение — это мост между автором и зрителем/покупателем. Халтура на этом этапе сводит на нет годы труда в мастерской.
Стиль визуальной коммуникации должен быть целостным: от фото в инстаграме до бирки на упаковке. Это и есть формирование авторского стиля.
Инвестиции в качественную фотосъемку и продуманную упаковку — это инвестиции в воспринимаемую ценность вашего искусства.