

УДК 671.12:687.16]:791.636

Н. И. Наркевич

Ювелирные украшения как источник выразительности в художественно-образном решении экранного костюма

Актуальность статьи обусловлена широким применением ювелирных украшений в художественной практике экранного костюма, декорирование которого способствует возрастанию роли визуальной стороны кинообраза. Предложенные примеры декорирования экранного костюма разнообразными типами женских украшений позволяют рассматривать их как важные компоненты многоплановой образной выразительности кинематографа. Выявляется специфика ювелирных артефактов, разработанных различными ювелирными домами, их взаимосвязь с точки зрения стиля и формальных приемов.

Кинематографический костюм является определяющим звеном в процессе поиска возможностей воплощения художественного замысла произведения, важной составной частью кинообраза и активным средством изобразительной выразительности. Добиться художественной правды целостного восприятия всего комплекса костюма – задача, которая реализуется в процессе работы творческого коллектива. Важно, чтобы видение режиссера и представление художника по костюмам об образе героя совпадали, а поисковые эскизы и наброски стали непосредственным средством общения.

Экранный костюм отличается особой выразительностью, что объясняется созданием условий для широкого спектра его значений в пределах одного пластического решения. Так, целостности восприятия сценического образа экран может противопоставить метод собирания образа из отдельных элементов [2, с. 23]. Особую роль в этом процессе играет дополнение костюма ювелирными украшениями, которые благодаря контексту способны создать определенную кинематографическую метафору.

Развитие искусства декорирования костюма художественными изделиями из металла в практике кинематографа немало опередило его теоретический анализ. Тема, затронутая в данной работе, является малоизученной, а в немногочисленных публикациях рассматриваются отдельные аспекты этой проблематики. В то же время изделия, целенаправленно созданные для кинопроизведений, оказывают влияние на формирование, обновление и расширение ассортимента произведений ювелирного искусства.

Блестящий путь ювелирных украшений в кинематографе начался в 1930-е гг. и связан с творчеством американского дизайнера Юджина

Джозефа (1905–1949) и его увлечением искусством кино. У ювелира сформировался авторский почерк: он использовал матовую обработку металла (так называемую русскую позолоту), после которой украшения выглядели состарившимися. Специальная техника художественной обработки металла способствовала тому, что на украшениях не появлялись блики под светом прожекторов [4].

Особенности изделий Ю. Джозефа определялись интересом к различным стилевым направлениям и тематическому разнообразию (анималистическому, растительному, космологическому и др.). Профессионально владея художественным литьем, мастер использовал разнообразные материалы, начиная от драгоценных металлов и полудрагоценных камней, заканчивая материалами природного происхождения.

Комплексный подход в работе над художественным образом персонажа позволил Ю. Джозефу создавать изделия, соответствующие исторической эпохе. Американский ювелир стал признанным авторитетом, его мастерски изготовленные украшения блистали в картинах У. Уэллмана «Звезда родилась» (1937), В. Флеминга «Волшебник страны Оз» (1939) и «Унесенные ветром» (1939), М. Кёртиса «Касабланка» (1942), С. Донена и Д. Келли «Поющие под дождем» (1952), А. Хичкока «Поймать вора» (1955), Б. Эдвардса «Завтрак у Тиффани» (1961), Дж. Манкевича «Клеопатра» (1963). Носили его изделия выдающиеся актрисы – К. Хепбёрн, М. Монро, Г. Келли, Э. Тейлор и др. [Там же].

Ювелирная мода привлекает к себе внимание художников, для которых – это новая форма коммуникации с публикой, визуализация определенной художественной и социальной позиции. Исторически сложилась четкая соподчиненность социального положения человека и украшений, а также расположенных на них орнаментов. Эта связь глубока не только в семантическом звучании, но и в форме. Подобная особенность сохраняет свою актуальность и в решении всего комплекса экранного костюма.

Истинная сущность киноперсонажа может быть в значительной мере выражена костюмом героя или даже одной его деталью [3, с. 122]. Украшение как деталь костюма, несомненно, является важным визуальным средством образной характеристики в кинопроизведении. Преобразования же в самом экранном костюме ведут к изменениям в формообразовании ювелирных украшений, а также смене области их размещения.

Костюм, дополненный украшением, является не только смысловым знаком, а выразителем атмосферы и элементом стилистики произведения. Признаки художественных стилей нередко можно увидеть в современных ювелирных изделиях. Каждый квалифицированный мастер стремится к поиску и созданию оригинальных произведений, но вольно

или невольно он оперирует накопленными на протяжении всей истории знаниями. Так, «одна из главных тенденций современного ювелирного искусства – постоянное цитирование стилей, образов и форм предшествующих эпох» [1, с. 72]. Современный ювелир свободно обращается к этому наследию, широко используя старинные техники и формы, предлагает зрителю транскрипцию художественных форм разных эпох и стилей. Мастерски интерпретируя достижения культуры, автор придает современное звучание изделиям, и, возможно, способствует появлению новых путей в развитии искусства художественной обработки металла.

Ювелирной моде всегда были присущи стремление к большой изысканности, утонченности и разнообразию украшений. Новая страница в истории ювелирного искусства отмечена влиянием экранного костюма и появлением новых аксессуаров к нему. Ювелирные украшения на экране представлены многочисленными типами изделий. Преимущественное их количество соотносится с костюмом и дополненными к нему украшениями: головы (эгреты, тиары, диадемы, серьги), шейными и нагрудными (колье, ожерелье, броши и др.), рук (браслеты, кольца, перстни), поясными, также запонками, пуговицами и др. аксессуарами. Среди аксессуаров экранного костюма женские украшения составляют значительную часть.

Развитие ювелирного искусства нашло отражение в выработанных с течением истории смыслах (сакрально-магическом, эстетическом, социальном), методах и приемах построения композиции, в системе конструкций, пропорциях, способе ношения украшений, а также в характере декора и выборе материала. Изделия художественной обработки металла воспринимаются как единое целое, выполняющее эстетическую функцию. Ювелирное искусство тесно связано с социокультурной историей общества, поэтому в практике современных ювелиров сохраняются сложившиеся традиции, связанные с символикой камня и драгоценных металлов.

На примере отдельных кинокартин и художественных изделий можно проследить эволюцию ювелирного искусства, стилистическое развитие которого неотделимо от основных событий времени.

Художественная цельность экранного персонажа достигается за счет образной неразрывности составляющих костюма и украшений. Базовой основой женского костюма являются украшения головы. Они в искусстве кино представлены широко: эгреты, тиары, диадемы, серьги. Примером тому служат изделия, мастерски декорирующие весь комплекс костюма. Особенно разнообразны по форме и декоративному оформлению эгреты в фильме итальянского режиссера Л. Висконти «Невинный» (1976). Ювелирные украшения с вертикальной композицией дополняли женский головной убор или прическу, например шпилька в форме ветки

(цветка), пера или перьев, усыпанная драгоценными камнями. Имея крепление броши, изделие прикреплялось к шпильке, гребню или тиаре.

Отдельного внимания заслуживают броши-эгреты в виде букетов с жемчужными капельками, эгреты-полумесяцы и эгреты-звезды. Эти элегантные изделия были частью всего комплекса украшений экранного костюма. Некоторые фрагменты украшений с подвижными элементами, требующие определенной технологии и кропотливой работы, создавались в театральных мастерских по изготовлению украшений для сцены и кино Нино Лембо. Форма и декор украшений-эгретов, популярных в XIX в., привлекают внимание и современных дизайнеров. Например, К. Лагерфельд в коллекции «Chanel, весна – лето 2015» использовал ювелирные украшения с романтическим символом в виде полумесяца.

Обратим внимание на самобытные тиары и диадемы, представленные в картине М. Энглера «Аббатство Даунтон» (2019). Разнообразные в своих художественных решениях немногочисленные подлинные украшения продемонстрировали дух эпохи (1920-е гг.) и особенности личности персонажей. Лондонская антикварная галерея Bentley & Skinner предоставила исторические тиары для главных героинь фильма – вдовствующей графини Вайолет Кроули, Эдит и Кору. Ювелирные украшения характеризуются завершенностью форм, точностью пропорций, разнообразием мотивов, изяществом и артистичностью обработки (например, тиара Викторианской эпохи из золота и серебра, с растительным орнаментом, инкрустированная бриллиантами, 1880; тиара с бриллиантовыми геральдическими лилиями, 1890; тиара в эдвардианском стиле, усыпанная бриллиантами в огранке «роза», XIX–XX вв.) [1].

Среди шейных ювелирных украшений разнообразием конструктивных решений и богатым декором отличаются кольца. Так, в фильме А. Корды «Развод леди Х» (1938) кольцо актрисы М. Оберон представляет собой изделие с изумрудами и бриллиантами с фестоном, кластерами и каймой из изумрудных и бриллиантовых капель (типичный стиль для 1860-х гг.). Украшение отличается сложной конструкцией: съемная центральная часть может использоваться как брошь. Богатая коллекция ювелирных украшений М. Оберон неоднократно демонстрировалась актрисой на экране. Например, в фильме Р. Раша «О любви и желании» (1963) она дополнила костюм старинным кольцом.

Коллекция М. Оберон включала и три бриллиантовые броши от Cartier, которые изначально были частью украшения для волос. Броши в форме раскрывшихся роз с пятью лепестками и усыпанные бриллиантами, а также браслет в подобном стиле продемонстрированы в фильме Э. Гулдинга «Когда мы встретимся вновь» (1940). Самая крупная брошь декорирована бриллиантовыми элементами-тычинками на подвижном креплении (головка цветка – съемный клип).

Выбор сюжета или мотива декоративного оформления изделия соответствовал модным тенденциям времени. Например, одним из известных мотивов эпохи модерна стало изображение свернувшейся змеи. Наиболее часто оно встречается в браслетах, о чем свидетельствуют коллекции компании Bulgari. Новый всплеск славы к таким украшениям пришел с фильмом Дж. Манкевича «Клеопатра». Обращает на себя внимание оригинальный браслет в форме змеи, обвивающий руку Э. Тейлор, исполнительницы роли Клеопатры.

Тематические украшения, созданные специально для кинопремьер, отличаются разнообразием форм и авторскими декоративными приемами. Интерес представляет коллекция украшений для фильма Т. Бёртона «Алиса в Стране чудес» (2010), разработанная ювелирным домом H. Stern со студией Walt Disney. Главным украшением тематической коллекции стало кольцо из бледного золота «Чеширский кот». Принцип композиционной открытости характерен для колец «Волшебный сад» и «Говорящие цветы». Пластический объем этих ювелирных украшений определяется сочетанием декоративных элементов и свободного пространства между ними. Фантастическое смещение света, цвета, размера вставок и класса камней открыло ювелирам возможность придать украшениям пространственную пластичность.

Мастера реализуют себя в различных видах художественных изделий – от сложных произведений до самых простых. На мировом экране можно встретить сложные ансамбли ювелирных украшений – парюры (фр. *parure* – убор, украшение). Они рассматриваются исследователями как самостоятельные произведения ювелирного искусства, которые отличаются индивидуальностью и художественной ценностью. Парюра главной героини в исполнении В. Ли из фильма А. Корды «Леди Гамильтон» (1941) включала серьги, ожерелье, брошь в виде бриллиантовых букв N. Этот комплект украшений сыграл важную роль – подчеркнул драматургическую составляющую картины.

Художественную ценность представляет парюра из коллекции М. Оберон, в которой она сыграла герцогиню в экранизации романа А. Хэйли «Отель» (1967, реж. Р. Куайн). Ювелирный комплект включает кольцо из кластеров с овальной бирюзой и бриллиантами, в центре которого крупная капля из бирюзы, серьги-подвески подобного дизайнерского стиля.

Выразительностью и мастерством исполнения отличается парюра из платины с жемчугом и драгоценными камнями, представленная в кинокартине Б. Лурмана «Великий Гэтсби» (2013). Декоративной основой великолепных изделий героини Дэйзи (диадема, серьги, слейв-браслеты, кольцо) является инкрустация драгоценного металла жемчугом и бриллиантами. Продуманные форма украшений и пропорции, рисунок ор-

намента характеризуюць эстэтыку ювелірных вырабаў і іх мастацкае змест, адпаведныя духу часу.

Ацэніваючы асноўныя тэндэнцыі дэкарацыі экраннага касцюма і розныя падыходы да фарміравання выявы, можна проследзіць ідэі рэалістычнасці ці абсалютнага ўмоўнасці касцюма і аздабленняў. Творчыя пошукі ювеліраў вызначаюцца мастацкімі задачамі, пераважна неабходнасцю выраблення імітацый ці эксклюзіўных ювелірных вырабаў. Калі гаворыцца аб апошніх, то яны ствараюцца выключна з драгоцэнных металаў і камяў [5].

Кінематографісты супрацоўнічалі ў стварэнні ювелірных аздабленняў са многімі вядомымі домамі, напрыклад Cartier, Bulgari, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Tiffany і Asprey і др. З дапамогай ювелірных твораў удавалася восствараць гістарычныя эпохі, павялічыць драматычнасць ролі і надаць выяву завяршэнасці. Адрозныя рысы вырабаў на экране дазвалялі глыбей асэнсаваць рэжысёрскую канцэпцыю фільма, а таксама выявіць спецыфіку зрительскага ўспрымання выявы на экране.

Ювелірныя аздабленні прадстаўляюць дастаткова шырокі дыяпазон поглядаў на задачы і магчымасці існавання мастацкай формы ў металу ў прасторы кінакарціны. Шырокі асортывент экранных аздабленняў, распрацаваных таланлівымі мастакамі і ювелірамі, адрозніваецца разнастайнасцю форм і стыляў. Розныя творчыя ўстаноўкі і метады, якія выкарыстоўваюцца ў аўтарскіх працах, ў многім вызначаюць тэндэнцыі ювелірнага мастацтва, прадстаўляюць цікавыя і плёнавыя кірункі ў яе развіцці. Зліццё ў адно цэлае ювелірнага аздаблення з касцюмам, падпарадкаванне ў кампазіцыі – важныя эстэтычныя задачы мастака па касцюмам. Мастацка аформленыя вырабы акцэнтуюць увагу на кожным-лібэ рысе выяваемага аб'екта, дзействуюць на эмоцыйна-мыслевую і творчую сферу зритель.

Адрозніваецца на сябе увага і такая рыса ўсяго комплексу аздабленняў, як іх колорыстычная блізкасць з касцюмам і дэкарацыямі. Колер металу вырабаў мае непасрэднае ўплыванне на колернае вырашэнне касцюма і наадварот. І да гэтага пытання нельга падыходзіць фармальна, паколькі важна злучэнне колера кожнага аздаблення ці іншага аксэсуара з колорыстычным будовам касцюма, да якога яны належаць. У комплексе з касцюмам гэтыя аздабленні лічацца каштоўнымі і зысканымі, дапаўняюць яго і ствараюць адно цэлае.

Стылістычныя задачы, жанровыя рысы, колерная дыяпазон – фактары, якія ўплываюць на злучэнне касцюма і аздабленняў з ім, таксама на асэнсаванне мастацка-выявавага свету прадмета. Гэтаму спрыяюць розныя мастацкія прыёмы, гульня з кантрастнасцю фактур

и форм. Выбор ювелирных украшений и аксессуаров костюма определяется атмосферой эпохи, содержанием кинопроизведения, социально-знаковой функцией самих художественных изделий. Большинство режиссеров относятся к выбору экранного костюма и украшений осознанно, понимая их значение как особого выразителя авторской мысли. Благодаря мастерски подобранным или специально изготовленным ювелирным изделиям совместно с иными элементами выразительность пластики экранного костюма практически безгранична.

1. Габриэль, Г. Н. Историзм в ювелирном искусстве. Взгляд из эпохи постмодернизма / Г. Н. Габриэль // Труды С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. – 2009. – Т. 186. – С. 72–77.

2. Захаржевская, Р. В. Костюм для сцены / Р. В. Захаржевская. – М. : Сов. Россия, 1967. – 214 с.

3. Кузнецова, В. А. Костюм на экране / В. А. Кузнецова ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Л. : Искусство, 1975. – 151 с.

4. Юджин Джозеф – неподражаемый ювелир Золотой эры Голливуда, которого боготворили самые яркие «звезды» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kulturologia.ru/blogs/181017/36365/>. – Дата доступа: 04.02.2021.

5. Яніцкая, М. М. Ювелірнае мастацтва / М. М. Яніцкая, Л. Ф. Салавей // Беларус. энцыкл. : у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 199–200.

N. Narkevich

Jewelry as a source of expressiveness in the artistic and figurative solution of a screen costume

The relevance of this article is determined by the widespread use of jewelry in the artistic practice of the screen costume, the decoration of which contributes to the increasing role of the visual side of the cinematic image. The proposed examples of the screen costume decoration with various types of women's jewelry allow us to consider them as important components of multidimensional figurative expressiveness of the cinematography. The specificity of jewelry artifacts developed by various jewelry houses, and their interrelation in terms of style and formal techniques are revealed.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 15.02.2021.