

СТИЛЬ АРТ-ДЕКО В ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЯХ ФИРМЫ

«КАРТЬЕ»

ЖИТКО А.А., АСПИРАНТ БГУК_{ИИ}

Аннотация. Анализируются основные особенности стиля арт-деко в ювелирном искусстве на примере произведений французской ювелирной фирмы «Картье». Особое внимание уделяется форме изделия, элементам декора, технике исполнения и материалу.

Summary. The main features of Art-Deco style in jeweler's art by the example of French firm Cartier are analyzed in the article. Special attention paid to the form of jewels, elements of décor, technique of performance and material.

Введение. В последние десятилетия на территории постсоветского пространства проявляется живой интерес к ювелирному искусству стран Западной Европы и Америки. В ведущих музеях организовываются выставки работ зарубежных ювелиров («Модернизм в ювелирном искусстве Западной Европы и Америки», Эрмитаж, 2006; «Картье. Инновации XX века» в музеях Кремля, 2006; «Современное ювелирное искусство Швеции», Минск, Музей истории и культуры Беларуси, 2007 и др.). Выпущено в свет значительное количество монографий, посвященных ювелирному искусству зарубежных стран (Д. Беннет «Ювелирное искусство»; К. Блейкмор «Ювелирное дело»; П. Вуайо «Бриллианты и драгоценные камни»; Дж. Миллер «Ювелирные украшения: Справочник коллекционера»; М.Ж. Форкадел Беренгер «Рисунок для ювелиров» и др.).

В развитии современного ювелирного искусства очевидна тенденция к заимствованию элементов декора и форм изделий предшествующих эпох, что было характерно и для ювелирного искусства рубежа XIX — XX веков. Особое внимание мастерами уделяется стилям и направлениям XX века, получившим широкое развитие в странах Западной Европы и Америки. В настоящее время при создании ювелирных украшений наиболее часто используются элементы декора, характерные для стиля арт-деко, популярном в годы между двумя мировыми войнами.

В предлагаемом исследовании осмысливается эволюция стиля арт-деко на примере ювелирных украшений фирмы «Картье», которые, согласно мнению ис-

кустоведа Л. Пешехоновой являются не только визитной карточкой ювелирного Дома, но стали «эталонными образцами дизайна прошлого столетия, хрестоматийными памятниками в развитии мировой ювелирной моды, не теряющими своего обаяния и актуальности в XXI веке» [4, с. 160].

Основная часть. Фирма была основана в 1847 году Луи Франсуа Картье, специализировалась на создании золотых украшений, декорированных эмалью и драгоценными камнями. Всемирно известную славу она приобрела на рубеже веков, когда ее возглавили внуки Луи Франсуа: Жак, Пьер и Луи. Они являлись придворными ювелирами Эдуарда VII, а также работали под заказы значительного числа европейских монархов, российского императора и знати.

В 1902 г. открылся филиал фирмы в Лондоне, а в 1909 г. — в Нью-Йорке. Дом «Картье» выставлял свои ювелирные творения на международных выставках, где конкурировал с произведениями фирмы «Фаберже». Одновременно ювелиры обеих фирм для создания украшений начали использовать платину, которая ранее считалась неблагородным металлом. Равно как и Карл Фаберже, Луи Картье всегда следил за изменениями моды и сам являлся её законодателем, предлагая именитым покупателям только самые интересные дизайны. В настоящее время в Мюнхене, в выставочном зале фонда Хипо-культур представлена экспозиция «Фаберже и Картье: соперники при царском дворе», иллюстрирующая сходства и различия в двух оригинальных творческих стилях знаменитых фирм.

В штате фирмы «Картье» состояли художники, ювелиры, часовщики. Наиболее выдающимися среди них являлись Шарль Жако, Жанна Гуссен, Морис Куэ, Петер Лемаршан.

Основными видами продукции были ювелирные украшения, аксессуары и предметы интерьера. За долгие годы своей деятельности, фирма выпустила значительное число брошей, кулонов, браслетов, колец, ожерелий, цепочек и порюр, часов (ввела моду на наручные часы), портсигаров, зажигалок, ручек и пр. Также велико и стилевое разнообразие произведений фирмы: историзм, модерн, арт-деко и др. Несмотря на это, все изделия фирмы объединены единым стилем — стилем «Картье», который всегда сочетает классику и современность.

Наиболее ярко Картье проявил себя в стиле арт-деко. Под арт-деко (франц. Art Deco по названию выставки 1925 г. в Париже «Art Decoration» — «Декоративное

искусство») мы понимаем художественный стиль в декоративно-прикладном искусстве стран Западной Европы в период между двумя мировыми войнами (1918 – 1939). Специалист в области современного ювелирного искусства, искусствовед Д. Беннет отмечает, что «новый стиль, зародившийся из отрицания избыточного натурализма, присущего ар нуво, отчасти предвосхищали изящные линейные мотивы стиля гирлянды, а с точки зрения цвета он явно опирался на хроматические сочетания костюмов и декораций Русского балета, восточные, африканские и южноамериканские традиции, кроме того, на него оказали влияние кубизм и фовизм» [1, с.290]. Его основными особенностями в ювелирном искусстве являются дизайн с использованием геометрических форм, строгая конструктивность построений, симметрия, сочетание простоты композиции и роскоши используемых материалов.

Изменения дизайна украшений были связаны с изменениями моды в области одежды (новый стиль женского платья), а также с появлением нового направления в живописи (кубизм). Художники-кубисты стремились выявить геометрическую структуру объема и передать предмет таким, каким он им представляется, а не таким, каким он выглядит. Основатели кубизма в живописи Жорж-Брак и Пабло Пикассо, оставили значительное наследие и в ювелирном искусстве. Пабло Пикассо разрабатывал эскизы украшений для своих родственников и друзей. Их изготовление осуществляла ювелирная мастерская Франсуа Юго. Особое пристрастие художник питал к мифологическим сюжетам с кентаврами и быками, рельефная трактовка которых напоминает изображения на античных монетах, а также к таким образам и мотивам как маски и женские лица, которые представлены в эскизах брошей и кулонов ассиметричных форм.

По свидетельству искусствоведа Н. Файсон «в 1963 году в Музее декоративного искусства была организована выставка, на которой экспонировались 133 ювелирных изделия, выполненных по эскизам Брака бароном Анри Мишелем Эжером де Ловенфельдом» [5, с.157]. Особое внимание привлекает золотая брошь с бриллиантами и лазуритом «Посланцы Эос». Схематизм одинаковых силуэтов трех птиц, составленных из треугольников, создает четкий ритм композиции, ощущение полета. А использование различных фактур придает птицам «живое тепло».

Ювелирные украшения в стиле арт-деко производили такие всемирно известные фирмы, как «Бушерон», «Мабуссен», «Тиффани и К» и др.

Ранний арт-деко в творчестве мастеров Дома «Картье» представлен ювелирными украшениями из платины и бриллиантов с добавлением цветных камней, которые создают контраст и игру цвета на фоне четких геометрических форм изделия. Ювелирные изделия фирмы «Картье» 30-40-х годов справедливо охарактеризовал исследователь Жил Шазал как: «абстрактное искусство, простые геометрические формы, чистые объемы с большими гладкими поверхностями и резко обозначенными гранями, сдержанные и контрастные тона, разнообразные материалы – драгоценные и недорогие – в самых неожиданных комбинациях» [2, с.70]. Из всех геометрических фигур Картье предпочитал форму круга или сегментов круга в качестве композиционной основы, так как считал, что они больше гармонируют с женским телом, чем квадрат или прямоугольник. Так, пряжка для пояса, созданная в 1922 году в стиле арт-деко, свидетельствует о пристрастии автора к круглым формам: два кольца из оникса соединены полусферическим камешком бирюзы, центр которого украшен ониксом в обрамлении бриллиантов. Примером изделия прямоугольной формы может служить брошь (1924), выполненная из сапфира (центр композиции), декорированного бриллиантами, в обрамлении оникса, перламутра и горного хрусталя. Также примечателен в этом отношении браслет - «лестница» с изумрудами и бриллиантами (конец 1930-х гг., Париж).

Популярностью пользовались кольцевые броши, предложенные «Картье» в 1922 году, для ношения на шляпах-колпаках и кушаках модных платьев с заниженной талией. Вариации такой разновидности брошей создавались из резного оникса, горного хрусталя, реже из нефрита и кораллов.

В 1924 году Дом «Картье» создал кольцо из трех ободков, выполненных из трехцветного золота, которое, как и аналоговый браслет, изготавливаются фирмой и сегодня.

С наступлением археологического бума, увенчавшимся в 1922 году открытием в Египте гробницы Тутанхамона, а также увлечением европейцами японским искусством, ювелирное искусство активно использует ориентальные мотивы. Художники создают дизайны украшений, в которых сочетают камни полярных цветов спектра, создавая удивительные композиции экзотических цветов или животных. Камни для украшений обрабатывались таким образом, чтобы их форма напоминала цветы, фрукты и листья, и обрамлялись крошечными бриллиантами в платиновой

оправе. Как отмечает искусствовед Дж. Миллер, «броши и серьги представляли собой цветочные и фруктовые композиции в форме корзин с массой сверкающих камней и бриллиантовыми дорожками» [3, с.43].

Дом «Картье» первым предложил украшения в индийском стиле с резными драгоценными камнями. В просторечье называемые «тутти-фрутти», или «фруктовый салат», эти изделия воплощают стремление европейских и американских ювелиров к экзотике» [1, с.344]. Например, браслет, широкая гибкая полоса которого декорирована узором, изображающим плодоносящую виноградную гроздь, выполненную из резных ограненных рубинов, изумрудов, сапфиров, ониксов и бриллиантов.

В середине 1920-х годов «Картье» выпустил клипсы-колокольчики в индийском стиле: к навершию в форме бриллианта крепился кластер кабошонов, напоминающих гроздь винограда. К концу 1930-х годов были созданы знаменитые клипсы в виде головы индуса или мавра, вырезанные из камня и украшенные эмалью и бриллиантами.

Так, собственно стиль арт-деко был обогащен Картье множеством новых форм, выходящих за границы геометрического стиля. Также в этой технике работали ювелиры Ван Клиф, Арпелс и Трифари.

Следующим этапом создания ювелирных украшений в стиле арт-деко стало использование мотива «шкура пантеры». Материалами служили платина, серебро, бриллианты, оникс и черный лак. Игра черных и белых пятен, сопоставленных друг с другом, ассоциировалась с окрасом этого животного. Мотив использовался для создания всех видов продукции, в первую очередь украшений. Так, мастерами фирмы создано значительное число колец, браслетов, кулонов и брошей с «окрасом пантеры». В последующем в изделиях стало присутствовать изображение и самой пантеры.

Заключение. Таким образом, в 20-30-х гг. основными видами продукции Дома «Картье» были ювелирные украшения, аксессуары и предметы интерьера. Велико было стилевое разнообразие произведений фирмы: историзм, модерн, арт-деко и др. Несмотря на это, все изделия фирмы объединены единым стилем — стилем «Картье», сочетающим классику и современность. Его основными особенностями в ювелирном искусстве являются дизайн с использованием геометрических форм, строгая

конструктивность построений, симметрия, сочетание простоты композиции и роскоши используемых материалов. Выбор того или иного дизайнерского решения украшений был связан с изменениями моды в области одежды (новый стиль женского платья), с появлением нового направления в живописи (кубизм), а также с увлечением европейцами египетским и японским искусством. Из всех геометрических фигур Картье предпочитал форму круга или сегментов круга в качестве композиционной основы, так как считал, что они больше гармонируют с женским телом, чем квадрат или прямоугольник. Основными материалами для изготовления изделий в стиле арт-деко были: бриллианты, изумруды, сапфир, рубины, перламутр, горный хрусталь, нефрит, оникс, кораллы, эмаль, черный лак и золото, платина, серебро.

Художники фирмы, активно использовали ориентальные мотивы. Они создавали дизайны украшений, в которых сочетали камни полярных цветов спектра и удивительные композиции экзотических цветов или животных. Камни для украшений обрабатывались таким образом, чтобы их форма напоминала цветы, фрукты и листья, и обрамлялись крошечными бриллиантами в платиновой оправе. Дом «Картье» первым предложил украшения в индийском стиле с резными драгоценными камнями («тутти-фрутти»), а также использование в ювелирных украшениях мотива «шкура пантеры». Так стиль арт-деко был обогащен Картье множеством новых форм, выходящих за границы собственно геометрического стиля.

В начале XXI века ювелирные дома Европы снова обратились к этому стилю арт-деко. В результате появились коллекции Golden Diamonds (Chopard), Ludo (Van Cleef & Arples) и другие.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Беннет, Д. Ювелирное искусство / Д. Беннет, Д. Маскетти. - М.: АРТ-Родник, 2005. - 494 с.:ил.
2. Искусство Картье. Французское ювелирное искусство с 1847 по 1960 гг. - Париж: Эди-сион ду Месэн, 1992. - 136 с.: ил.
3. Миллер, Дж. Ювелирные украшения: Справочник коллекционера / Дж. Миллер. - Москва: АСТ Астрель, 2004. - 256 с.
4. Пешехонова Л. Выставка исторических драгоценностей Картье в Музеях Московского Кремля / Л. Пешехонова // Русское искусство. - 2007. - №1. - С. 159 - 163.
5. Файсон Н. Величайшие сокровища мира / Н. Файсон. - М, 1996. - 160 с.

Заявка на участие в конференции

Прошу включить мой доклад в программу Международной научно-практической конференции «Культура. Наука. Творчество»

- Житко Анна Анатольевна;
- Белорусский государственный университет культуры и искусств;
- Аспирантка кафедры белорусской и мировой художественной культуры;
- Тема доклада: «Стиль арт-деко в ювелирных украшениях фирмы «Картье»»;
- Минская обл., пос. Самохваловичи, ул. Ковалева, д. 8, кв.36;
- М.т.: 8-029-305-24-97; 8-029-757-42-83

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ

РЕЦЕНЗИЯ

на статью аспирантки

Белорусского государственного университета культуры и искусств

Житко Анны Анатольевны

«Стиль арт-деко в ювелирных украшениях фирмы «Картье»

научного руководителя, доцента, кандидата искусствоведения

Пискун Натальи Дмитриевны

Тенденция стабилизации культурных процессов, происходящих в современном обществе, может быть охарактеризована с точки зрения глубины и силы ее связей с духовным наследием прошлого, возможностью современников вобрать в себя и осознать ценности прежних эпох. Поэтому закономерен тот факт, что духовный ренессанс вызывает к жизни забытые художественные образы и идеи и инициирует работу научной мысли. Анализ и осмысление художественного опыта Дома Картье означает сегодня не только ликвидацию пробелов в нашем знании о нем, но и позволяет расширить рамки отечественных искусствоведческих исследований в области ювелирного искусства. Для этого периода в истории образительного и декоративно-прикладного искусства было характерно сосуществование традиционных художественных стилей и направлений с только зарождающимися модерном, историзмом, арт-деко. Их влияние творчество художников фирмы Картье определяло в целом стилевые тенденции производимой художественной продукции.

Исходя из вышеизложенного, стремление автора статьи проследить эволюцию ювелирных украшений фирмы «Картье», в контексте стиля арт-деко, с учетом возврата современного ювелирного искусства к традициям этого стиля, видится вне сомнения актуальным и значимым.

В результате проведенного исследования на примере украшений фирмы «Картье» А.А. Житко проанализировала эволюцию стиля арт-деко в ювелирном искусстве. Основные научные акценты были проставлены касательно вопросов изучения основных тенденций, специфики техники, разнообразию материалов и особенностей художественного оформления изделий.

Статья А.А. Житко отличается логичным структурированием материала, научной стилистикой языка, демонстрирует умение автора ориентироваться в документально-информационном потоке, ставить перед собой научные задачи и с успехом их разрешать.

Предложенная на рецензирование статья Анны Анатольевны Житко соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам и рекомендуется к опубликованию.

Кандидат искусствоведения,
доцент

Н.Д. Пискун