Е.Е. ДОКУЧАЕВА
Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «История искусства и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: dokuchaevaee@yandex.ru

А.Ю. ЮТКИНА
Магистр кафедры «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: ayoutkina@mail.ru

E.E. DOKUCHAEVA
Candidate of Art History, Professor of the Department of Arts History and Humanities at Russian State Stroganov University of Industrial and Applied Arts
e-mail: dokuchaevaee@yandex.ru

A.Y. YUTKINA
Student of the Master's course at the Department of Arts History and Humanities at Russian State Stroganov University of Industrial and Applied Arts
e-mail: ayoutkina@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_2_347_356

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА Ж.-М. ШЛЮМБЕРЖЕ В КОЛЛЕКЦИЯХ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА TIFFANY & CO.

ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE WORK OF J.-M. SCHLUMBERGER IN HIS JEWELRY COLLECTIONS FOR TIFFANY & CO.

Статья посвящена определению системы черт авторского стиля в дизайне ювелирных украшений Ж.-М. Шлюмберже в коллекциях для ювелирного дома Tiffany & Co. На примере коллекции «The Legendary Designs of Jean Schlumberger» выявлены ведущие средства художественной выразительности и системати-

зированы характерные мотивы в творчестве художника. Рассмотрены новаторские технологические приемы. Затронуты историко-культурные и личностные факторы, повлиявшие на формирование художественного видения дизайнера.

The article aims to define the system of signature stylistic features in the jewelry design by J.-M. Schlumberger in the collections for Tiffany & Co. On the example of «The Legendary Designs of Jean Schlumberger» collection, the leading means of artistic expression and characteristic motifs are identified and systematized. The innovative technological methods are considered. Attention is paid to the historical, cultural and personal factors that influenced the designer's artistic vision.

Ключевые слова: Жан-Мишель Шлюмберже, ювелирный дом Тиффани, Tiffany & Co., выставки Ж.-М. Шлюмберже, коллекция «The Legendary Designs of Jean Schlumberger».
Keywords: Jean Michel Schlumberger, Tiffany & Co., Tiffany jewelry house, exhibitions of Jean Michel Schlumberger's jewelry, «The Legendary Designs of Jean Schlumberger» collection.

К 115-летию со дня рождения Ж.-М. Шлюмберже (1907–1987 гг.)

Жан-Мишель Шлюмберже занимает особое место в плеяде дизайнеров ювелирных украшений как художник, чей уникальный стиль во многом способствовал формированию художественной образности ювелирного искусства второй половины XX века и не теряет своей ценности для нового поколения ювелиров. Расцвет деятельности мастера соотносят с почти сорокалетним периодом его сотрудничества с компанией Tiffany & Co. В это время окончательно складывается художественное видение Шлюмберже, сумевшего воплотить экспрессивность и движение в инновационных дизайнах ювелирных украшений. Наравне с Эльзой Перетти, Паломой Пикассо и Фрэнком Гери, Жан Шлюмберже входит в легендарную четверку художников, получивших право подписывать изделия, выпущенные по их дизайнам ювелирным домом Тиффани.

Несмотря на то, что творчество Шлюмберже получило широкое признание еще при жизни дизайнера, в российской науке отсутствуют

масштабные исследования, посвященных его работам. В иностранной литературе наиболее полные попытки анализа творческого метода мастера представлены в статьях, приуроченных к выходу каталогов выставок его изделий. В частности, обзоры Шанталь Бизо, Мари-Ноэль де Гари и Эвелин Поссеме, подготовленные для каталога выставки «Un Diamant dans la Ville» (1995 год), и издание, выпущенное по случаю выставки ювелирных изделий Жана Шлюмберже в Виргинском музее изобразительных искусств в 2017 году, в которых намечаются ключевые темы, мотивы и приемы дизайна на примере его наиболее известных произведений. Отдельно хотелось бы выделить серию книг о ювелирном доме Тиффани Джона Лоринга, занимавшего пост директора по дизайну Tiffany & Co. с 1979 по 2009 год. Являясь автором более двадцати книг, раскрывающих различные грани ювелирного дома Тиффани, он не мог обойти вниманием творчество Шлюмберже, во многом, создавшего славу ювелирного дома в послевоенное время. Книги Джона Лоринга позволяют также лучше понять исторический и культурный контекст, в котором проявился творческий гений Шлюмберже [7–12].

Рис. 1. Кольцо Tapestry. Золото, платина, рубеллит, бриллианты. Tiffany & Co.

Подтверждением интереса к творчеству дизайнера как со стороны специалистов, так и со стороны широкой публики, являются персональные выставки произведений ювелирного искусства Жана Шлюмберже. В 1961 году в Нью Йорке прошла первая выставка-ретроспектива его работ из частных коллекций, а в 1987 году состоялась выставка ювелирных украшений мастера, посвященная тридцатилетию его работы в компании Tiffany & Co. [1, с. 7]. Оригинальные произведения Жана Шлюмберже хранятся в коллекции Музея декоративно-прикладного искусства в Париже (Musée des Arts Décoratifs), где в 1995 году была организована выставка-ретроспектива творчества мастера «Un diamant dans la Ville». Шлюмберже стал третьим дизайнером ювелирных украшений, творчество которого стало объектом выставочной деятельности музея за всю его историю [2]. Учитывая тот факт, что большая часть творческой жизни мастера прошла в США, неудивительно, что самая крупная коллекция его произведений собрана в Виргинском музее изобразительных искусств, где представлена в постоянной экспозиции [1, с. 1]. В 2022 году в Лондоне в галерее Саатчи состоялась масштабная выстав-

ка «Vision & Virtuosity by Tiffany & Co.» («Видение и виртуозность в исполнении Tiffany & Co.») [3]. Более 400 экспонатов из архивов компании представили 185-летнюю историю развития ювелирного дома и его ведущие достижения в области высокого ювелирного искусства. Особый акцент выставки был сделан на творчестве двух дизайнеров — Жана-Мишеля Шлюмберже и Эльзы Перетти, что подчеркивает непреходящее значение их наследия для фирмы — флагмана ювелирного дизайна. Творчество художника продолжает служить основой для современных коллекций Tiffany & Co. как в формате производства украшений по оригинальным эскизам мастера, так и переосмысления сочетания драгоценных камней и металлов в эксклюзивных легендарных украшениях дизайнера. Ювелирные украшения и проекты мастера и сегодня являются источником вдохновения для свободного творческого поиска современных ювелиров компании, например, ряд украшений авторства Франчески Амфитеатрофф для коллекции Blue Book 2016 года, которые напоминают броши Шлюмберже 1950-х годов [4]. Таким образом, анализ наследия Жана Шлюмберже актуален не только для выявления стилевых особенностей творчества художника, но и для лучшего понимания тенденций развития современного ювелирного искусства.

Рис. 2. Брошь Elephant. Золото, платина, розовые сапфиры, цавориты, бирюза, морганиты, бриллианты. Tiffany & Co

В качестве объектов исследования для определения системы художественно-стилевых принципов дизайна Жана Шлюмберже предлагается обратиться к коллекции 2019 года «The Legendary Designs of Jean Schlumberger» [5], в которой собраны оригинальные, воссозданные или переосмысленные украшения авторства художника [6]. Выбранная коллекция украшений охватывает практически весь период его сотрудничества с ювелирным домом Тиффани и представляет многообразие художественных приемов дизайнера. Отбор украшений коллекции сотрудниками Tiffany & Co. отражает их значимость с точки зрения художественного наследия дома Тиффани и актуальности в контексте современной интерпретации творчества Шлюмберже. Различные типы ювелирных украшений коллекции позволяют проследить особенности воплощения художественно-стилевых принципов творчества художника в конкретных формах ювелирных изделий.

Знакомство с биографией дизайнера позволяет лучше понять истоки его стиля, выраженного в свободе композиции и сочетаний материалов, динамизме и экспрессии форм. Шлюмберже родился в семье текстильного фабриканта, и неудивительно, что «текстильные» мотивы встречаются в его дизайнах на протяжении всей жизни [7]. Опыт работы в сфере моды (сотрудничество с модельером Эльзой Скиапарелли) заложил основу восприятия ювелирного украшения в трехмерном пространстве, в движении, на модели в ансамбле костюма. Знакомство с ведущими деятелями искусства своего времени, тонкое реагирование на тенденции образа жизни послевоенного общества, влияние европейской и американской культурной традиций, многочисленные путешествия в экзотические страны — каждый из этих факторов сыграл свою роль в формировании творческого метода мастера, объединившего яркую палитру красок и инновационный дизайн. Богатство ресурсов — и с точки зрения источников вдохновения, и с точки зрения возможностей для творчества (в компании Тиффани у художника был доступ к лучшим материалам и технологиям) — послужило благодатной почвой для создания самобытных произведений.

Обратимся к анализу ювелирных изделий коллекции «The Legendary Designs of Jean Schlumberger». Коллекция включает воссозданные или переосмысленные украшения авторства Жана Шлюмберже и разделена на четыре тематические серии. В ней представлены различные типы ювелирных украшений (колье, кольца, серьги, броши, браслеты), выполненные из драгоценных металлов, с использованием драгоценных и полудрагоценных камней, при этом некоторые изделия сделаны с применением техники художественного эмалирования.

Первая серия «Фантазия» иллюстрирует самые необычные по дизайну и по исполнению украшения, которые воплощают нестандартный взгляд Шлюмберже на сочетание цветов и текстур. Выразительность художественного образа ювелирных изделий данной серии создают:

— необычные комбинации цветов/ материалов/ текстур/ типов огранки;

— нестандартный дизайн украшений, с акцентом на асимметрию;

— воплощение мотива движения;

— оригинальные технологические решения.

Стоит отметить «текстильные» мотивы (бахрома, кисточки, стежки, ленты) и практически повсеместно использованный эффект подвижности элементов ювелирных украшений, который является одними

из фирменных решений дизайнера (ил. 1). Излюбленным приемом стало чередование цветовых пятен и фактур, а также динамика линий и форм, задающая объемные трехмерные композиции.

Рис. 3. Колье Tulip. Золото, платина, бриллианты. Tiffany & Co

Тематические серии «Флора» и «Фауна» объединяют произведения, посвященные богатству мира природы на земле и под водой. Среди особенностей украшений этой серии можно отметить:

— асимметрию как способ выражения идеи изменений, свойственных цветам и растениям, а также идею движения, неотъемлемую от восприятия животных;

— сложные композиционные решения (подвижность конструкции / свободно закрепленные элементы);

— комбинацию текстур материалов;

— цветовые контрасты металлов и камней.

В стремлении передать органические формы в динамике роста, в их постоянном преображении чувствуется подход, характерный для искусства модерна, что во многом стало программным для художника. Как отмечал сам дизайнер, «я стараюсь создать все живым — растущим, несимметричным, подвижным» [6, с. 2]. Нарочитая произвольность расположения элементов композиции — еще один любимый прием Жана Шлюмберже, с помощью которого он стремится отразить богатство форм и присущую природе энергию созидания, которая технологически выражается в подвижных конструкциях (ил. 2). Наиболее часто встречающийся мотив серии «Флора» — распускающиеся бутоны цветов (ил. 3).

Середина XX века, в целом, отмечена новым витком интереса к изображению растительного и животного мира, но природа в прочтении Шлюмберже — это, прежде всего, мир фантазии на грани сна и реальности. Он обращает свой взгляд на богатство природного мира — на суше и под водой.

Серия «Фауна», во многом, посвящена морским животным — теме, прославившей Шлюмберже. Действительно, под толщей воды на-

шлись идеи новых цветовых сочетаний, форм, приемов передачи плавного, колеблющегося движения (ил. 4). Частая встречающаяся особенность произведений Шлюмберже — сочетание реалистичности в проработке деталей и стилизации образа в акцентах форм и контуров.

Наконец, серия «Символы» включает наиболее известные и узнаваемые украшения, созданные дизайнером, с точки зрения сочетания материалов, технологии изготовления, приемов художественной выразительности: свободный ритм композиции, «текстильные» мотивы и прием применения золотой проволоки, мотив ритмообразующих звеньев, использование контраста цветных эмалей и золота (ил. 5). В компании Tiffany & Co. именно Жан Шлюмберже начинает активно применять старинную технику paillonné, в которой расположение золотой фольги между слоями прозрачной эмали обеспечивает глубину цвета и изысканное свечение.

Анализ ювелирных украшений из коллекции «The Legendary Designs of Jean Schlumberger» позволяет определить ряд повторяющихся мотивов и приемов, складывающихся в единую систему художественно-стилевых принципов мастера:

— образы природы и подводного мира как основная тема интерпретации в дизайне ювелирных украшений;

— передача движения как в конструктивной (подвижные свободно закрепленные элементы композиции), так и в образной трактовке;

— асимметрия как ведущий прием композиционного построения;

— пространственные решения, тяготеющие к трехмерному объему и передаче глубины пространства;

— гармония в масштабном соотношении объема и каждого отдельного элемента;

— яркая и насыщенная цветовая палитра;

— принцип контраста как основной художественный прием выразительности в сочетании: цветов, текстур и фактур материалов, сопоставлении типов камней и их огранки;

— использование традиционных ювелирных техник.

Следует отметить, что эти принципы, характерные для ювелирных украшений коллекции «The Legendary Designs of Jean Schlumberger», стали основополагающими для индивидуального творческого подчерка художника и, в то же время, отразили общие стилевые тенденции своего времени.

С точки зрения композиции ювелирных украшений, творчество Жана Шлюмберже выражает общую тенденцию, проявившуюся в эволю-

ции от строгих геометрических форм art deco к более сложным, переосмысленным на новом историческом этапе, стилевым формам модерна. Это выразилось и в технических приемах: более легкие оправы и крепления позволили создавать трехмерные композиции с акцентом на драгоценные камни, представленные в огранке разнообразных видов, а свободно закрепленные элементы украшений воплотили мотив движения и усилили выразительность образа украшения.

Рис. 4. Брошь Royal Fish. Золото, платина, шпинель, сапфиры, спессартины, бриллианты. Tiffany & Co

Доступность новых драгоценных камней на ювелирном рынке после войны дали импульс необычным цветовым сочетаниям. Смелое объединение бриллиантов с сапфирами, перидотами, цитринами, создающее яркую сияющую палитру, стало одним из любимых приемов Шлюмберже. В его украшениях зачастую именно камни, их индивидуальные качества (чистота, цвет, огранка) играют ведущую роль. Он снова вводит в моду полудрагоценные камни — например, бирюзу, а бриллианты часто использует, чтобы оттенить красочность полудрагоценных камней или, например, эмалей.

Узнаваемые изделия художника, сюжеты, проникнутые духом фантазии, стали одним из символом эволюции ювелирного искусства на пути к индивидуализации стиля ювелиров и смелыми экспериментами с формой, текстурой и композицией.

Мастер видел в асимметрии один из основных принципов композиции и способ выразить тему движения, роста, изменения, поэтому ювелирные украшения Шлюмберже производят впечатление легкости, природной естественности, органичности, которое еще больше усиливается, когда можно их наблюдать на человеке, в движении, в ансамбле костюма.

Запечатленное движение можно однозначно назвать одной из главных особенностей творчества мастера, когда зритель может не только оценить красоту и гармонию статичной формы ювелирного украшения, но и ощутить ритм, динамику, экспрессию движения, заложенного в изображаемом объекте.

Среди технологических приемов, выделяющих изделия, созданных по дизайнам Шлюмберже, важно отметить нюансы использования золота:

— сочетание текстур (матовое/блестящее) для эффекта объема и глубины;

— использование тонкой золотой проволоки, которая с ее гибкостью и выразительностью линий стала «фирменным» знаком произведений мастера. Шлюмберже превращает золото в ткацкую нить, расширяя возможности применения классической техники филиграни для современных форм ювелирных изделий.

Рис. 5. Браслеты серии Croissillon. Золото, цветная эмаль. Техника paillonné. Tiffany & Co.

В заключение отметим следующее. Жан Шлюмберже, безусловно, оказал значительное влияние на развитие стиля ювелирного дома Тиффани с 1950-х по 1980-е годы. Об этом говорит и многообразие выпущенных украшений, и особое положение дизайнера — творческая независимость и доступ к ресурсам ювелирного дома. Его система художественно-стилевых принципов сложилась как результат богатого творческого и личностного опыта, а также как отражение актуальных запросов современного ему времени.

Жан Шлюмберже расширил дизайнерский «словарь» Tiffany & Co., который характеризовался органическими формами и изображением природы, элементами экзотики (навеянными его многочисленными путешествиями), яркой и многоцветной палитрой красок, фантазийными темами и сюжетами. Стремление воплотить мотив движения в композиции ювелирных украшений и «вылепить» их трехмерный объем обогатили репертуар технологических приемов ювелирного дома. Система узнаваемых черт авторского стиля позволила дизайнеру создать в рамках ювелирного дома Тиффани не теряющее актуальности художественное наследие и сформировать индивидуальный стиль, выраженный в свободе композиции и смелом сочетании материалов, динамике и экспрессии образов. Будучи первым из четырех дизайнеров дома, которым было разрешено подписывать свои изделия, своим творчеством он открывает двери ведущей тенденции современного ювелирного искусства — авторству, уникально-

сти видения и свободе самовыражения. Эта нацеленность на поиск новых художественных решений позволяет предположить, что наследие Жана Мишеля Шлюмберже не потеряет своей актуальности и в XXI веке.

Список литературы:

1. Jean Schlumberger: the Rachel Lambert Mellon collection from the Virginia Museum of Fine Arts / Virginia Museum of Fine Arts; Kristie Couser; Mitchell Frank Merling. — Richmond, Virginia: VMFA, Virginia Museum of Fine Arts, 2018.

2. О Жане Шлюмберже. Tiffany & Co. — URL: https://www.tiffany.ru/world-of-tiffany/about-jean-schlumberger/ (дата обращения: 14.01.2023).

3. О выставке Vision & Virtuosity by Tiffany & Co. — URL: https://www.saatchigallery.com/exhibition/vision_virtuosity_by_tiffany_co (дата обращения: 14.01.2023).

4. Jean Schlumberger: Celebrating a Jeweler's Legacy // The New York Times. — 2017. — March 25. — URL: https://www.nytimes.com/2017/03/24/fashion/jewelry-jean-schlumberger.html (дата обращения: 14.01.2023).

5. The Legendary Designs of Jean Schlumberger: Каталог. — Tiffany and Company, 2019.

6. Tiffany & Co. представляет легендарные украшения Жана Шлюмберже в знаковом парижском магазине. Пресс-релиз. — Москва, 2019.

7. *Jean Schlumberger*. Biography, Backgrounder. — Tiffany&Co., 2019. — URL: http://press.tiffany.com/ViewBackgrounder.aspx?backgrounderId=18 (дата обращения: 14.01.2023).

8. *Loring John*. Tiffany's 20th Century: A Portrait of American Style. — New York: Abrams, 1997.

9. *Loring John*. Tiffany jewels / by John Loring. — New York: Abrams, 1999.

10. *Loring John*. Tiffany Style: 170 Years of Design / John Loring. — New York: Abrams, 2008.

11. The jewels of Jean Schlumberger / texts by Chantal Bizot, Marie-Nöel de Gary, Evélyne Possémé. — New York: Harry N. Abrams, 2001.

12. Un diamant dans la ville: Jean Schlumberger, 1907–1987, bijoux, objets: [exposition, Paris, Musée des arts décoratifs, 19 octobre 1995–25 février 1996]. — Paris: Réunion des musées nationaux: Musée des arts décoratifs, 1995.