

НАДПРИРОДНЕ

У пошуках натхнення високе ювелірне мистецтво звертається *до* химерного світу *стихій, містичних істот і тотемних створінь*

ТЕКСТ: КЕЙТ МАТТАМС

Є справжня магія в тому, як ювелірні дизайнери втілюють свої екстравагантні фантазії в сяйливій реальності дорогоцінного каміння та металів. Деякі надихаються таємничою енергією та символізмом самих каменів, інші в пошуках виразних образів звертаються до міфології, фольклору та мистецтва.

Похмурі зимові дні – ідеальний час, щоб зануритись у химерний та вишуканий світ ювелірних прикрас. За неписаними законами жанру дизайнери створюють власні візії природи – на стероїдах: цей дивовижний всесвіт нерідко населяють золоті єдинороги посеред хащів із коштовних каменів та русалки, які пірнають у воду з перламутрових скель.

Людство завжди використовувало ювелірні вироби, щоб описувати світ навколо. В алегоричних історіях про божеств, монстрів та дивних істот старовинні майстри шукали ключі до розгадки таємниць буття: індійські прикраси зображали сакральних птахів і звірів-героїв індуїстської міфології, давньокитайські містичні витвори – священних драконів та феніксів.

Один із магістральних мотивів у ювелірному мистецтві – океан та морський світ, що символізують сферу несвідомого. У середині XX століття паризький Дім René Boivin створив брошки у формі морських зірок та сережки, натхнені пластичністю водоростей,– звісно, оздоблені дорогоцінним камінням. Торік майстри японського Дому Mikimoto, який є винахідником та піонером культивованих перлів, обрали темою ювілейної 130-річної колекції саме морську стихію – використали у виробах багату палітру натуральних смарагдів і сапфірів, що «закручуються» у вихорі коштовних морських бризок.

Фото надані Bibi van der Velden

Французький Дім Boucheron на початку цього року представив високоювелірну колекцію, в якій хвилі алюмінію, вкритого паладієм, розбиваються бризками сліпучих діамантів у парі дорогоцінних прикрас для плечей. У цьому епічному виробі креативна директорка Дому Клер Шуан намагалася втілити велетенну силу води, що змітає все на своєму шляху,– авторка розповідала, що була зачарована водними просторами Ісландії, куди вирушила в пошуках натхнення для колекції.

Мінливість водної гладі надихнула на створення феноменальних ювелірних шедеврів майстрів Van Cleef & Arpels: у брошці Poissons Mystérieux зграя діамантових рибок пропливає крізь синьо-фіолетові сапфірові хвилі, викладені за технікою Mystery Set, яка приховує металеві кріплення, залишаючи видимою лише красу каменів.

Нещодавня колекція Jellyfish голландської дизайнерки Бібі ван дер Велден натхнена медузами, яких вона часто знаходить викинутими на пляжі біля свого будинку в Португалії. «Їхні кулясті форми, напівпрозорість та забарвлення абсолютно захоплюють мене – у них є щось позаземне. Під час руху вони набувають дивовижних архітектурних форм, що приваблює мене як художницю». Надихаючись морським тваринним світом, ван дер Велден створила каблучку Rock Pool Ring, у якій золота хвиля «вливається» в напівпрозорий опал. Якщо відкрити крихітні дверцята на петлях збоку – можна побачити мініатюрну русалку, що ховається під водною товщею.

Вироби незалежної тайванської ювелірки Сінді Чао переносять у фантазійні сади, усіяні яскравими квітами дорогоцінних каменів, як у сережках-шандельєрах із бузковим гіацинтом, що спадають із вух каскадом ефектних рожевих сапфірів, фіолетових гранатів і жовтих діамантів. П'янка троянда, яка традиційно символізує любов, є одним із найпопулярніших мотивів в аристократичних ювелірних колекціях. Канонічний приклад – парадна діамантова тіара Strathmore Rose, що вінчала голову британської королеви-матері, леді Єлизавети Боуз-Лайон у день весілля в 1923 році.

З 1920-х Дім Chanel використовує в модних та ювелірних колекціях камелію – улюблену квітку Мадемуазель Шанель, а майстри Chaumet у колекції Bague Exquises регулярно звертаються до барвистих квітів, біля яких ширяє джміль, як на брошці з сапфіром і діамантами.

Флористична брошка паризького ювеліра-відлюдника JAR, яку він створив 1989 року і яка була продана на аукціоні Sotheby's у 2017-му за 1,5 мільйона доларів, зображує... порей в ідеальній мініатюрі, оздобленій градуйованим паве (фірмовий прийом дизайнера): стебла із зеленого гранату, діамантова цибулина спеціального огранювання та хвилясте діамантове коріння. Феноменальна за формою та змістом прикраса захована всередині оксамитового футляру землисто-коричневого кольору, усипаного перлами.

В останній колекції високоювелірних прикрас Dior Joaillerie креативна директорка Дому Віктуар де Кастеллан запрошує в чарівний ліс. Центральним об'єктом лінійки Diorama став комір Forêt Enchantée – називати цей епічний витвір намистом не зовсім справедливо,– в якому серед золота та діамантових заростей ховаються оленятка, білка, кролик і лебідь, вирізані вручну із хризопразу. На пасторальні сільські мотиви авторку надихнули прогулянки лісом біля дому мсьє Діора у Мії-ла-Форе на півночі Франції. На виготовлення лише коміру майстри Dior витратили 4700 годин.

У високоювелірні фантазії дизайнерів потрапляють і класичні герої мистецьких бестіаріїв. Змія є популярним мотивом від часів Клеопатри; 1839 року принц Альберт подарував королеві Вікторії заручальну каблучку з рептилією на знак любові, а вічна змія Bulgari Serpenti десятиліттями звивається у браслетах, годинниках, намистах і перснях. Канонічна пантера Cartier, яку так незвичайно носила як браслет герцогиня Віндзорська Волліс Сімпсон, дружина зреченого короля Едуарда VIII, цього року стрибає на руки – щоб зловити замбійський смарагд вагою 8,63 карата у колекції високих прикрас Nature Sauvage. Шедевр, у якому гармонійно поєднані браслет і каблучка, є однією із найвитонченіших сучасних інтерпретацій пантери Cartier.

Інший шляхетний кіт – лев – був увічнений у жовтих діамантах Лоррейн Шварц для індійського магната Ананта Амбані з нагоди найгучнішого весілля з Радхікою Мерчант у Мумбаї цього літа. Лев'яча грація продовжує надихати майстрів Дому Chanel у колекціях масивних діамантових прикрас Sous le Signe du Lion, яка дебютувала 2012 року як данина любові Мадемуазель до Венеції.

Роботи британської ювелірки із Лос-Анджелеса Поллі Вейлз наповнені відблисками каліфорнійського сонця у райдужній палітрі. Наприкінці року вона випустила колекцію каблучок і оберегів Wylie Beasts: її населяють, зокрема, Король Мавп, сова з різнокольоровим пір'ям та дивовижна барвиста жаба. Кожна з них супроводжується повною передісторією та спеціально розробленою підставкою: дупло дерева для сови або камінь, під яким спить золотий щур.

Подорож ювелірним світом закінчується тим самим єдинорогом. Найвищий політ фантазії в поєднанні з запаморочливим рівнем технічної майстерності – це летючий кінь із рогом і веселковою гривою, якого нещодавно представили майстри Tiffany & Co. у колекції високих прикрас Céleste. На знак поваги до оригінального дизайну колишнього креативного директора Жана Шлюмберже оновлена версія представлена намистом з платини та діамантів, скрученим як ріг єдинорога, і каблучкою з містичним фіолетовим сапфіром. Центральний твір колекції – брошка-єдиноріг із двокольоровим зелено-червоним кавуновим турмаліном вагою 25 каратів, який наче матеріалізувався з казки. Чи потрібна фантазія, коли природа може подарувати таке чарівне дорогоцінне каміння?