

Искусство жить по-французски

Французский дизайн – это нюансы, оттенки, полутона, композиция.
Французский дизайн – это утонченное восприятие жизни.

Екатерина Хельвиц

Франция чаще всего ассоциируется в нашем сознании с утонченностью и изысканностью. Воплощением французского стиля являются модные дома и ювелирные бренды. Известное понятие haute couture (высокая мода) возникло в Париже в середине XIX века, когда Пуаре, Шанель и Диор возвели свое ремесло в ранг искусства и сделали женскую красоту объектом поклонения. Неповторимый французский дизайн – это сочетание великой истории, богатого культурного наследия, традиций и особенного мировоззрения.

Тайные символы

Неповторимая пластика искусства Меровингов, первой династии французских королей.

В период Темного средневековья возникло своеобразное искусство, сочетающее в себе мотивы кельтских орнаментов и тайнопись первых христиан. Причудливые стилизованные буквы, изображения птиц и рыб обладали глубоким смыслом, а украшения в виде животных имели тотемное значение.

Браслет Cartier

Коллекция в стиле ар деко притягательна своим тотемным символизмом

Страсть к вампиру

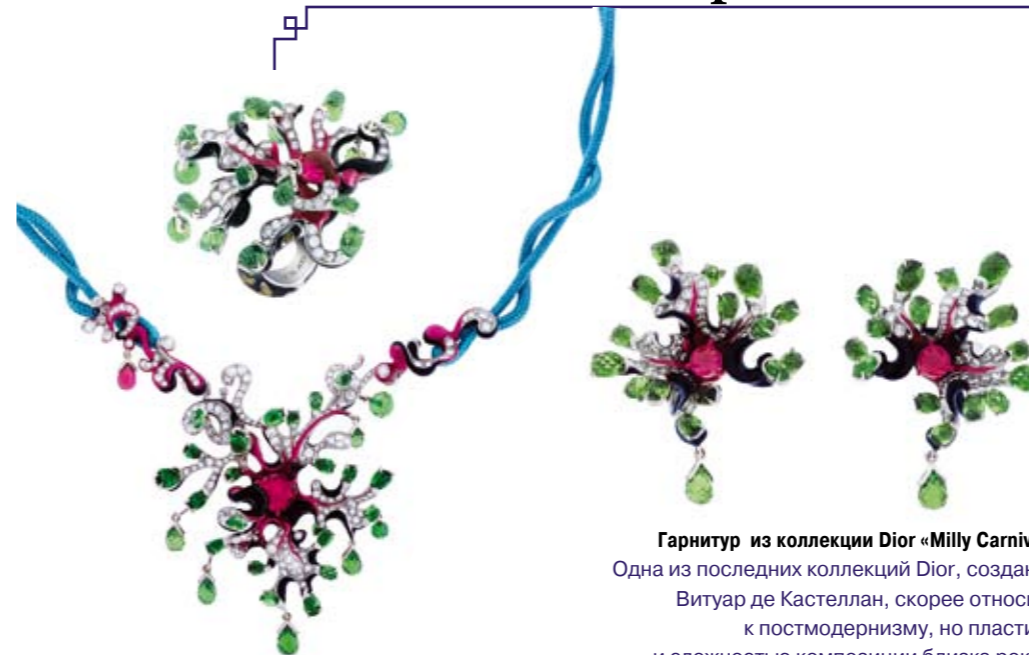
Колье Boucheron
коллекция в стиле нео-готика

Под влиянием искусства и архитектуры готики рождаются возвышенные, но несколько мрачные образы. Готическая вампирская тема – одна из самых популярных в современном ювелирном искусстве Франции.

Вообще колдовство и, как следствие, символизм – из разных эпох, по-разному выраженный, всегда был основным источником вдохновения для ювелиров.

Роскошь и «небрежность»

Гарнитур из коллекции Dior «Milly Carnivora»
Одна из последних коллекций Dior, созданная Витуар де Кастеллан, скорее относится к постмодернизму, но пластикой и сложностью композиции близка рококо.

Франция – родина мировых исторических стилей, таких как классицизм и рококо. Французские короли Людовик XIV и Людовик XV, а затем Император Наполеон Бонапарт были законодателями мод во всей Европе. Галантный стиль Людовика XV был первым женским стилем. Фаворитка Людовика, Маркиза де Помпадур вошла в историю как создательница рококо. Изысканные кривые линии рокайля, пастельные цвета, сложные полутона – своего рода отражение непостоянной женской сути в образах окружающего мира.

Шинуазри, или увлечение эстетикой Китая, являющееся одним из направлений рококо, было первой апелляцией искусства Запада к Востоку.

Универсальный закон прекрасного

Классицизм, второй виток возвращения к античности после итальянского Ренессанса, был новым прочтением античных идей. В это время создаются нетленные произведения искусства и архитектуры. В начале XVII века Николя Пуссен достиг совершенства в композиционном построении, а в начале XVIII-го Жак-Луи Давид сформировал пластическую форму нового классицизма. Чистые линии, лапидарность выразительности образа, достигнутая ампиризм.

В конце XVIII века мировая художественная столица перемещается из Рима в Париж. Весь мир воспринял классические идеи через призму французского классицизма. Достаточно отметить, что в России, например, целый город был построен в стиле ампиризм. Этот город – Санкт-Петербург – обладает неповторимой аурой. В конце XIX века в Петербурге работал великий ювелир Карл Фаберже, многие из работ которого были выполнены в утонченном стиле классицизма. А в Париже и Лондоне шедевры создавал дом Cartier.

Коллекция Cartier

Классицизм – космополитический стиль, его адепты синтезируют универсальный закон прекрасного.

Доминанты в коллекциях

Cartier

Нео-классицизм	Русские сезоны Дягилева
Абстрактные геометрические формы	Кубизм
Архитектура	Абстрактное искусство
Век скорости	Ар деко
Фовизм	Выдержанность
Немецкий экспрессионизм	Баланс пропорций
	Автомобильная тема
	Тотемный стиль

След «удара бича»

Кольцо Boucheron
Биоморфная прерая пластика ар нуво придает загадочную притягательность этим шедеврам ювелирного искусства

Во второй половине XIX века Франция занимает лидирующие позиции в искусстве, а затем — и в дизайне. Импрессионисты объявили войну академизму, новые концепции и стили возникают и захватывают общество, как снежная лавина: появляются постимпрессионизм, модернизм. Можно сказать, что наблюдения Моне за солнечным светом привели в конечном итоге к созданию синтетических стилей. Художественная жизнь Парижа бурлила в те времена. Не случайно именно во Франции появился ар нуво — первый единый синтетический стиль, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе.

Доминанты в коллекциях

Boucheron

Чары, колдовство	Вихрь бриллиантов
Совершенство высокой моды	Ар нуво
Экстравагантность	Ар деко
животного мира	Органический дизайн,
Ценные символы	тотемный стиль

Притягательность роскоши

В первой половине XX века возникло новое течение в декоративном искусстве, проявившееся в архитектуре, моде и живописи — ар деко. Дизайнеры, работающие в ар деко, вдохновлялись модерном, ампиром, этническим искусством.

Отличительные черты — геометрические узоры, роскошь, шик, дорогие, современные материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева). Эстетика ар деко актуальна и в наши дни. Роскошь и дорогие материалы не утратили притягательности. Очень многие дома представляют последние коллекции, в которых чувствуется влияние ар деко.

Браслет и кольцо Cartier
Страсть к деталям, изысканность, эргономичные формы

Часы или автомобиль?

Доминанты философии Bernard Richards Manufacture: спортивные автомобили и мотобайки, техническая эстетика, спорт, скорость.

Новая техногенная эра XX столетия культивировала такие стили, как функционализм и хай тек. Не сразу, частично под влиянием постмодернистской ироничности, активно выраженные конструкции, элементы креплений, механизмы, присущие этим стилям, пришли в ювелирное и часовое дело. Сейчас — это один из основных трендов часового дизайна.

Ирония и компиляция

Как и во времена барокко, в современную нам эпоху постмодерна человек ощущает себя «где-то посередине, между всем и ничем», ставит под сомнение общепризнанные ценности. В искусстве и дизайне эти взгляды выражаются в ироничном цитировании всей мировой художественной культуры.

Доминанты в коллекциях

Dior

Юмор
Цвет
Флориальные мотивы
Камни в окружении цвета
Элементы флориального модерна, биоморфизма, постмодерна

Коллекция Dior «Milly Carnivora»:
юмор, нестандартные сочетания, яркий цвет, сложная композиция