

TENDANCE

Collection Haute Joaillerie
Rêves chamaniques, de Lydia
Courteille, en hommage aux
Huichols, peuple du Mexique.
Image réalisée par l'artiste
Natalie Chau, évoquant les
œuvres de la peintre Frida Kahlo.

KYRA BRENZINGER

QUAND L'ART RENCONTRE LA JOAILLERIE

Pour le magazine *DREAMS*, le bijou est une œuvre art, d'autant plus lorsqu'il reflète une période artistique. Découvrons les créations joaillières à travers le prisme de certains mouvements artistiques et de leurs réalisations.

LES IMPRESSIONNISTES

Né en France dans les années 1860 en opposition à l'art académique, l'impressionnisme est un mouvement pictural visant à représenter le caractère éphémère de la lumière et de ses effets sur les formes et la couleur. Dans sa collection *Timeless Blue*, la Maison **Buccellati** a rendu hommage à Claude Monet et tout particulièrement à son tableau *Tempête, côtes de Belle-Île*. La force de la mer est interprétée en boucles d'oreilles présentant des détails d'embruns,

rehaussés de la lumière vive des tourmalines Paraïba et de diamants. Tel un peintre maniant avec dextérité son pinceau, **Isabelle Langlois** joue avec la diversité chromatique des gemmes suggérant, par touches, des fleurs ou un paysage. Sa collection *Été en Méditerranée* s'inspire d'un voyage en Grèce et immortalise sur un fond bleu lumineux, les couleurs des bougainvilliers interprétés avec des iolites, rhodolites, saphirs, topazes bleues London et des diamants.

La créatrice joaillière italienne **Emanuela Burgener**, présentée en décembre dernier à la **Galerie Psyché** à Paris, a travaillé avec son compatriote, **Giovanni Frangi**. Cet artiste reconnu à la Biennale de Venise s'inspire de la nature et des jardins botaniques visités dans le monde entier. Œuvrant ensemble, ils ont créé les boucles d'oreilles *Tournesols*, de titane et diamant, bijou qui rappelle naturellement le célèbre tableau éponyme de Vincent van Gogh.

Boucles d'oreilles, en or blanc, tourmalines Paraïba et diamants, inspirées du tableau *Tempête, côtes de Belle-Île*, de Claude Monet, Buccellati

Collection *Été en Méditerranée*, iolites, rhodolites, saphirs, topazes bleues London et diamants sur or rose, Isabelle Langlois

Boucles d'oreilles *Tournesols*, en titane et diamants, Emanuela Burgener et Giovanni Frangi pour la galerie Psyché à Paris

LE VOLUME DE LA SCULPTURE

Au-delà des œuvres picturales, certains joailliers s'inspirent du travail des sculpteurs. Citons en premier lieu les réalisations exceptionnelles de l'artiste joaillier **Thierry Vendome** qui crée des œuvres à partir de fragments de rouille collectés sur les plages de Normandie. De ses sculptures jaillissent des broches ou des pendentifs en opale ou en héliodore. « *Un jeu de métamorphoses à travers lequel se rencontrent l'organique et le sensuel, le brut et le précieux* ».

Le joaillier américain **Adam Neeley**, plusieurs fois primé par des prix internationaux, aime innover, que ce soit avec sa technique brevetée de l'or, *SpectraGold*, ou pour le choix du design de ses bijoux. Sa bague *Sculpture* est un défi d'équilibre qui n'est pas sans rappeler les œuvres d'Alexander Calder. Pour sa bague *Blue* de la collection *By Kime*, le joaillier allemand **Wempe** est particulièrement inspiré par le virtuose du verre Jean-Michel Othoniel exposé dans le jardin du Petit Palais (*photo*) et dont l'œuvre la plus connue se déploie à la station de métro Palais royal, à Paris.

Bague *Sculpture*, diamant et or jaune, Adam Neeley

Broche-pendentif *Joya*, héliodore, diamants sur or jaune et rouille sauvage, Thierry Vendome

Bague *Blue*, diamants sur or rose et or gris, collection *By Kim*, Wempe

L'ÉTERNEL RETOUR DE L'ANTIQUÉ

Au IVe siècle avant notre ère, les artistes grecs fixèrent les critères de beauté idéale, mettant en scène les dieux et déesses mythologiques. C'est ce berceau des plus grandes civilisations du monde que l'artiste grecque **Elena Syraka** a souhaité mettre en lumière à Paris ; elle est présentée en exclusivité à la **Galerie Negropontes**. Pour son bracelet manchette en or, *Armour*, orné d'anneaux articulés, l'artiste s'est inspirée des armures de chevaux antiques. De cette création se dégage une force mythologique digne d'une œuvre d'art. De nombreux mouvements artistiques ont renouvelé le genre antique et notamment le XVe siècle à Florence avec la Renaissance et l'étude des vestiges de l'art gréco-romain. Une période faste évoquée par le joaillier créateur Frédéric Mané pour sa collaboration avec la marque **Rubeus Milano**. Les boucles d'oreilles *Angel Wings* ont été inspirées par le tableau *Annonciation* (1481 – Galerie des Offices) du plus célèbre peintre italien de la Renaissance Sandro Botticelli. « *Ce tableau a été étudié, décodé selon les études des historiens et nous avons extrait les symboles clés riches de sens spirituel comme les ailes sculptées dans du cristal de roche, entourant de magnifiques rubellites* ». Ce même peintre a inspiré **Ilona Orel** pour sa bague *Birth of Venus*. Cette créatrice, ancienne galeriste à Paris, met en scène le célèbre tableau en créant une bague coquille Saint-Jacques renfermant une perle de culture Akoya tel un grelot. L'académisme du XIXe siècle se réfère également à l'Antique grâce aux découvertes archéologiques et au goût personnel de l'empereur Napoléon pour un art décoratif triomphaliste. La **Maison Lepage** et la lauréate de son concours de création, Naïs Rosso, font référence à ce mouvement néoclassique reprenant les codes oniriques des femmes mythologiques dans leur collection *Vénus*. « *Pour les femmes d'aujourd'hui, il a été tout spécialement choisi de l'or recyclé pour créer cette collection au design intemporel* », explique Julie Lepage. Repris par le mouvement romantique, l'art antique a également inspiré le joaillier **Antony Guillemette** pour sa bague *Pégase* : « *J'ai découvert la sculpture Le Poète chevauchant Pégase d'Alexandre Falguière au square de l'Opéra-Louis-Jouvet à Paris. L'envolée vers les rêves nourrit l'artiste quel qu'il soit !* ». Enfin, Guy Bedarida, propriétaire et directeur artistique de **Marina B**, s'est nourri de l'œuvre de Giorgio de Chirico (1888-1978) et notamment d'une lithographie *Il Cavallo Lampo* (1971) pour créer sa broche éponyme : « *Né en Grèce et mort à Rome, ce peintre métaphysique, admiré des surréalistes, s'est largement inspiré d'éléments de l'Antiquité gréco-romaine que j'ai voulu insuffler dans ma collection de broches Bestiaires* ».

Collection *Vénus*, en or recyclé, dessinée par la lauréate Naïs Rosso, Maison Lepage

Boucles d'oreilles *Angel Wings*, en ors rouge et blanc, cristal de roche, rubellites et diamants, Frédéric Mané pour Rubeus Milano

Bague *Pégase*, bronze doré et diamants, Antony Guillemette

Broche *Cavallo Lampo*, citrines, diamants et or jaune, Marina B

Manchette *Armour*, or et diamant, Elena Syraka pour la galerie Negropontes

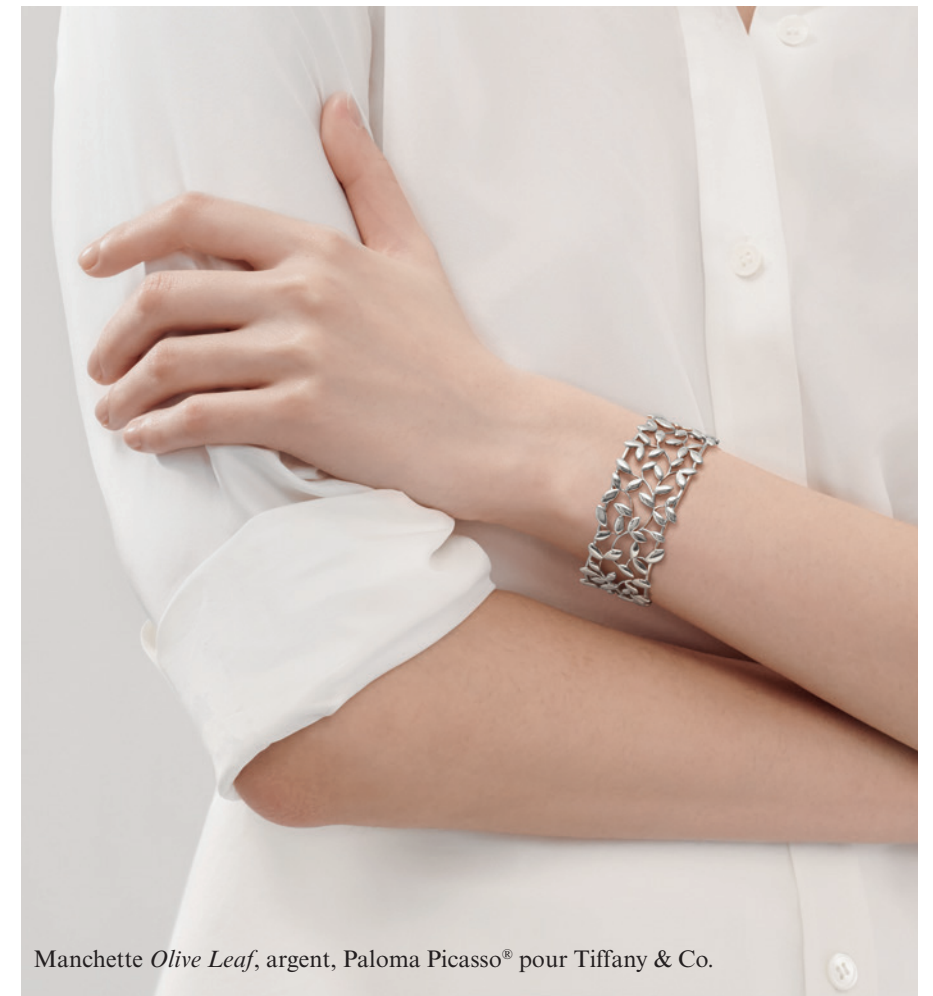

Bague *The Birth of Venus*, perle de culture Akoya sur or jaune, Ilona Orel

LE RENOUVEAU DE L'ART NOUVEAU

De la fin du XIXe siècle au début du XXe, une esthétique s'appuyant sur les lignes courbes et l'inspiration de la nature voit le jour parmi les artistes français. Les joailliers ne sont pas en reste ; citons les grands maîtres comme René Lalique, Georges Fouquet ou encore Pierre-Paul Vever.

De nos jours, la créatrice française **Sara Bran**, célèbre pour sa dentelle d'or, a créé un ensemble de papillons en hommage à ce mouvement : « *L'art nouveau et notamment René Lalique m'ont toujours émerveillée et inspirée. Plutôt que de m'attacher à une composition réaliste, je privilégie des recherches de transparence et de texture, à travers ce savoir-faire de la dentelle sur or pour évoquer la légèreté et la poésie du vivant* ». Datant de 1870, la Maison **Copin** a relancé sa célèbre bague *Daisy*, de saphirs roses sur or rose. L'une des grandes figures de l'Art nouveau aux États-Unis a été Louis Comfort Tiffany, fils du fondateur de **Tiffany & Co.**, qui a développé des techniques de travail du vitrail rendues célèbres grâce à des lampes aux formes caractéristiques. Pour la même Maison, **Paloma Picasso** a interprété le rameau d'olivier, symbole de paix et d'abondance, pour sa manchette *Olive Leaf* ; clin d'œil à *La Colombe de la Paix*, de Pablo Picasso. Enfin, la Sécession viennoise (1898-1910) est un mouvement rattaché à l'Art nouveau et spécifique aux artistes de l'Empire austro-hongrois. Le plus célèbre d'entre eux,

Manchette *Olive Leaf*, argent, Paloma Picasso® pour Tiffany & Co.

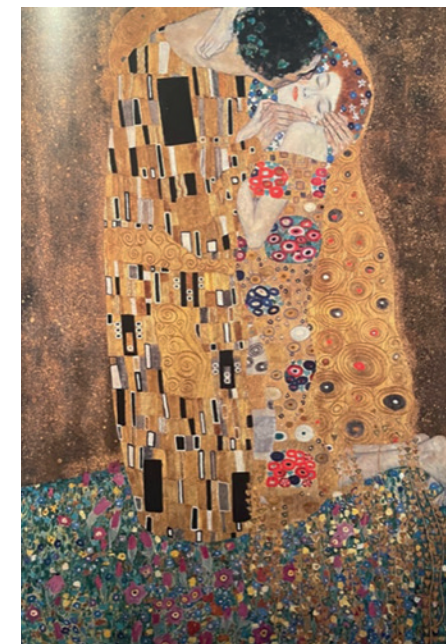
Gustav Klimt, a inspiré le joaillier créateur **Martin Spreng** qui a présenté, lors du dernier *Parcours Bijoux* à Paris une broche disque, inspirée du tableau *Le Baiser*. La trame est réalisée en titane gravé, patiné et coloré par anodisation et par le feu. L'or et l'opale d'Australie se mêlent, rappelant les motifs géométriques du somptueux tableau.

Bague *Daisy*, saphirs roses sur or rose, Maison Copin

Collection *Dream Butterfly*, opales et diamants sur or blanc, Sara Bran

Broche *Citation*, titane, or et opales d'Australie, Martin Spreng

LE MOUVEMENT ART DÉCO

Né dans les années 1910, ce mouvement prend véritablement son nom lors de l'Exposition internationale des Arts décoratifs de Paris de 1925. Contrairement à l'Art nouveau aux lignes courbes, celui-ci met en scène des formes géométriques souvent répétitives. Il s'agit d'un mouvement global et international embrassant l'ensemble des activités artistiques et des métiers d'art. Dans le domaine de la joaillerie, citons la Maison **Cartier** qui, dès 1910, a su mettre à l'honneur l'Art déco en jouant sur les formes et le contraste des couleurs des pierres précieuses et des pierres dures. Aujourd'hui, la collection de Haute Joaillerie *Le Voyage recommencé*

rend hommage à cet esprit visionnaire. Le collier *Miraggio* met en scène son célèbre décor de paon grâce à un accord chromatique de saphirs bleus et d'émeraudes et des éléments carrés en onyx et diamant. En 1932, c'est aussi la première collection *Bijoux de diamants* de la couturière Gabrielle **Chanel** qui a su associer couture et joaillerie. Dans la collection Haute Joaillerie *Tweed* de Chanel de 2023, la Maison propose de réinterpréter le célèbre motif constellé d'étoiles en diamant, à la trame géométrique ornée de saphirs, lapis-lazuli et d'onyx. La directrice de création de la Maison **Boucheron**, Claire Choïne, a choisi de réinterpréter la broche Art déco

Broche clip *Moon White*, diamants, collection *Histoire de Style*, Boucheron

Bracelet *Tweed étoilé*, diamants, saphirs bleus et jaunes, lapis-lazuli, onyx sur ors blanc et jaune, Haute Joaillerie Tweed, Chanel

double clip aigue-marine de la reine Elizabeth d'Angleterre pour donner naissance à une collection *Histoire de style*. Cette nouvelle broche, *Moon White*, pavée de diamants, peut se porter de façon mixte renouvelant le genre de la Haute Joaillerie en le transposant au XXIe siècle. En 1933, la Maison **Van Cleef & Arpels** invente le célèbre Serti Mystérieux qui permet de créer un pavage de pierres carrées, montées sur rail. Cette technique, particulièrement utilisée pendant la période Art déco, reste une signature intemporelle comme peut le témoigner le bracelet de 1936 de la collection *Héritage* en serti Mystérieux rubis et diamants, toujours d'actualité.

Bracelet 1936, serti Mystérieux, rubis, diamants bague sur or jaune et platine, collection *Héritage*, Van Cleef & Arpels

Collier *Miraggio*, de la collection *Le Voyage recommencé*, or gris, saphirs, émeraude, onyx, diamants, Cartier

LE SENS DE L'ABSTRACTION

L'art abstrait s'oppose à l'art figuratif tout en explorant les mondes de la couleur et de la géométrie. On considère l'artiste russe Vassily Kandinsky (1866-1944) comme l'inventeur de la peinture abstraite, bientôt suivi par Kasimir Malevitch, Robert Delaunay ou encore Piet Mondrian. Le joaillier créateur **Bénédict Aïchele** rend hommage à un pionnier tchèque de l'art abstrait, František Kupka (1871-1957) qui a su explorer la relation entre forme, couleur et lumière. Le joaillier a créé une bague mettant en scène une double spirale en rubis et diamants sur tantale noir, jouant sur les formes géométriques et les teintes vibrantes pour créer une composition dynamique. Installé place

Vendôme, le joaillier **Lorenz Bäumer** salue le travail du peintre Pierre Soulages (1919-2022) qui est associé à l'art abstrait, mais qui a développé sa propre technique avec l'usage des reflets de la couleur noire. « *Ses touches de couleur, presque abstraites au milieu de ces éléments noirs, ont inspiré ma collection Black Magic. Dessinant de délicates courbes colorées, le bracelet Aurora dévoile son délicat pavage de saphirs roses et violets mis en lumière avec une magnifique tourmaline et un cabochon d'onyx contrastant avec la singularité de l'or noir* ». Le joaillier et peintre Lucky Méar a créé un concept original liant ses tableaux abstraits à ses créations joaillères, qu'il a baptisé **Fusion**.

Bague *Kupka*, rubis et diamants sur tantale, Bénédict Aïchele

Bracelet *Black Magic Aurora*, en or blanc rhodié noir et onyx, serti d'une tourmaline rose et pavé de saphirs roses et violets, Lorenz Bäumer

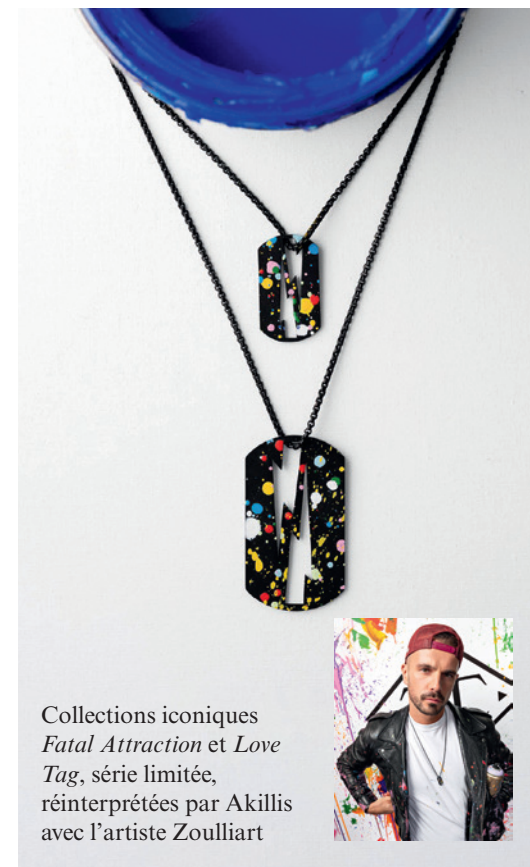

Bague *Wave Betula*, et toile, galerie Fusion

STREET ART ET LINE ART

La création joaillière explore aussi les expressions artistiques contemporaines. C'est le cas de la marque **Akillis** et sa récente collaboration avec l'artiste Zouliart qui travaille les couleurs avec virtuosité à la bombe aérosol. Le graffeur a réinterprété les collections iconiques *Fatal Attraction* et *Love Tag*, proposées en série limitée. La Maison **Graff** s'est inspirée des créations du peintre américain Cy Twombly capturant la spontanéité des traits calligraphiques de l'artiste. Les spirales scintillantes en diamant de la collection *Inspired by Twombly* s'écoulent d'une pierre précieuse à l'autre avec exubérance. La marque libanaise **Yeprem**, présente en exclusivité au Printemps Paris, explore de nouveaux territoires avec son collier *Golden Strada*. Les lignes en or et diamant évoquent le Line Art et l'intelligence artistique humaine.

Collections iconiques *Fatal Attraction* et *Love Tag*, série limitée, réinterprétées par Akillis avec l'artiste Zouliart

Collier *Golden Strada*, or et diamants, Yeprem

Boucles d'oreilles, diamants sur or blanc, collection *Inspired by Twombly*, Graff