

Van Cleef & Arpels

Timeless Beauty 美之传承

Van Cleef & Arpels

常州大学图书馆
藏书章

Timeless Beauty 美之传承

图书在版编目 (CIP) 数据

美之传承 / 历峰商业有限公司编. -- 北京: 文化艺术出版社, 2012.3
ISBN 978-7-5039-5345-3

I. ①美… II. ①历… III. ①首饰-设计-作品集-法国 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第034756号

美之传承 Timeless Beauty

编者: 历峰商业有限公司

编写: Éditions Xavier Barral

统筹: 曾孜荣 徐芸芸

责任编辑: 吴士新

设计: Éditions Xavier Barral

平面设计与制作: Atalante-Paris/Line Célo

图片提供: Patrick Gries; 梵克雅宝档案馆; Masahiko Kishino; Guy Lucas de Pesloüan;

Tino Hammid; Khatarina Faerber; © Yousuf Karsh; © RDA/Getty Images; © Steve Granitz/

Getty Images; Marlene Dietrich; GmbH Munchen/Deutsche Kinemathek; © MJ Kim/Getty Images;

© Pascal Le Segretain/Getty Images

出版发行: 文化艺术出版社

地址: 北京市东城区东四八条52号 100700

网址: www.whyscbs.com

电子邮箱: whysbooks@263.net

电话: (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室) 84057691—84057699 (发行部)

传真: (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室) 84057690 (发行部)

经销: 新华书店

印刷: 凸版利丰雅高包装印刷(东莞)有限公司

版次: 2012年5月第1版

印次: 2012年5月第1次印刷

开本: 998mm×691mm 1/8

印张: 32

图片: 234幅

字数: 24千字

书号: ISBN 978-7-5039-5345-3

定价: 580.00元

版权所有, 翻印必究

项链，黄金，紫水晶，绿松石，钻石 1977
私人收藏. Tony Falcone © 梵克雅宝

Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels

Timeless Beauty 美之传承

序言

法国与中国是我尤为钟爱的艺术主题，两国的文化同样源远流长，灿烂多彩。毫无疑问，这也是两国互敬互重的原因之一。

文化交流在中法两国的交流对话中有着举足轻重的地位。此次梵克雅宝在上海举行的珠宝艺术回顾展将进一步促进中法两国的文化交流。

此次展览约有400件时间跨度近百年之久的珠宝作品首次亮相中国。这些作品讲述了巴黎历史最悠久的珠宝专家之一——梵克雅宝自1906年创立以来的不朽传奇，同时也是法国时尚历史进程中辉煌的20世纪的见证。它们展现了上世纪法国时尚风格的历史变迁。

中国文化及其文化元素在梵克雅宝永不停歇的创造过程中占有重要地位。这并不是一次偶然的艺术邂逅。20世纪初，当阿尔弗雷德·梵克 (Alfred Van Cleef) 与他妻子的两个兄弟查尔斯·雅宝 (Charles Arpels) 和朱利安·雅宝 (Julien Arpels) 创立珠宝公司时，丰富多彩的亚洲文化正风靡巴黎，中国就是最具代表性的国度之一。

随之而来的是种种层出不穷的形状、线条和色彩。在上海展出的这些早期作品中，中国观众一定会迷醉于他们所发现的那些熟悉的花卉、材质和神兽元素比如牡丹、菊花和龙。

除了文化影响和文化元素，此次展览还突出展现了中法两国的另一个共同点：卓尔不凡的品质、精雕细琢的工艺以及创造这些杰作的工匠一丝不苟的精湛技艺。

这一点在漆艺上体现得尤为淋漓尽致，梵克雅宝的“金手”（珠宝大师）在一些作品中将这项中国特色的艺术形式运用到了极致，特别是在制表领域。

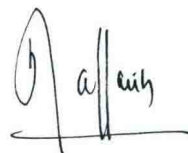
这一点同时也体现在宝石雕刻工匠的细致工作中，他们花费数小时切割打磨珍贵稀有的宝石。最后，更体现在珠宝匠的精雕细琢中，他们创造出的作品堪称稀世珍品。

法国素以高雅的生活艺术享誉全球，梵克雅宝正是这一艺术的杰出代表。此次在上海举办的展览是对艺术之美、精湛工艺和卓越品质的完美诠释，而这些正是两国文化遗产的精髓所在。

此次展览的另一意义在于分享和教育，参观者可以从中领略巴黎的高级珠宝艺术。或许，这样的活动将会让更多的艺术天才大放异彩。

让·皮埃尔·拉法兰

法国前总理，参议院副参议长

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Raffarin', with a horizontal line underneath.

序言

从太阳王路易十四开始,几个世纪走过,法国这时尚王国始终熠熠生辉,傲视全球,如果说时尚是社会的镜子,那么珠宝业可说是记录社会发展的晴雨表、温度计。上海当代艺术馆非常荣幸和梵克雅宝合作将“美之传承”百年珠宝艺术展带来中国,通过百年时光,荟萃世纪风华,在流光溢彩中为当代视野进行重新的观察与思考。这也是上海当代艺术馆首次将目光投注在珠宝上,并以一场艺术展的形式倾诉一个具有百年历史的珠宝品牌背后的设计创意和文化遗产故事。

1906年创立于法国巴黎芳登广场的梵克雅宝,一直引领着珠宝设计的艺术化发展。“韶华刹那、诗意永存”,诗意永存是我对展览中近400件珍藏和设计师手稿的体会。设计师从富饶的文化、艺术土壤撷取养分,复生出源源不绝的创意灵感,创造了精致优雅、气质尊贵、浑然天成的设计,而精湛的镶嵌工艺使设计师如虎添翼,在1933年独创的隐密式镶嵌技术,将梵克雅宝的珠宝制作水平提升至巅峰,成为珠宝设计史的重要标志。

作为上海当代艺术馆馆长同时毕生从事翡翠珠宝设计工作的我来说，非常欣慰在展览中，看见中国装饰艺术风格在展览的作品中呈现。17-18世纪，中国风格装饰艺术在欧洲蔚为风尚，其中施法自然，闲适恬静的艺术创作手法深深影响了“洛可可”风格，更有学者认为洛可可式就是中国的法式，而这种崇尚自然风格的理念，成为设计师趋之若鹜的典范，直到19世纪，在这里——上海，东方的巴黎，将中国概念更丰富的介绍到西方。

上海当代艺术馆是一个开放的平台，旨在推动中国与国际之间艺术文化的交流，在此我要特别感谢策展人 Catherine Cariou，和梵克雅宝总裁及首席执行官 Stanislas de Quercize (邓阁仕) 为此次展览作出的贡献，感谢梵克雅宝团队的全力以赴，也感谢所有为本次展览辛勤奉献的工作人员。与梵克雅宝合作举办“美之传承”百年珠宝艺术展，象征着我们上海当代艺术馆迈进重要的里程碑，冀望未来，我们能在历史与当下之间，重新理解中国的文化语境，为促进国际艺术文化交流做些实事。

龚明光

上海当代艺术馆馆长

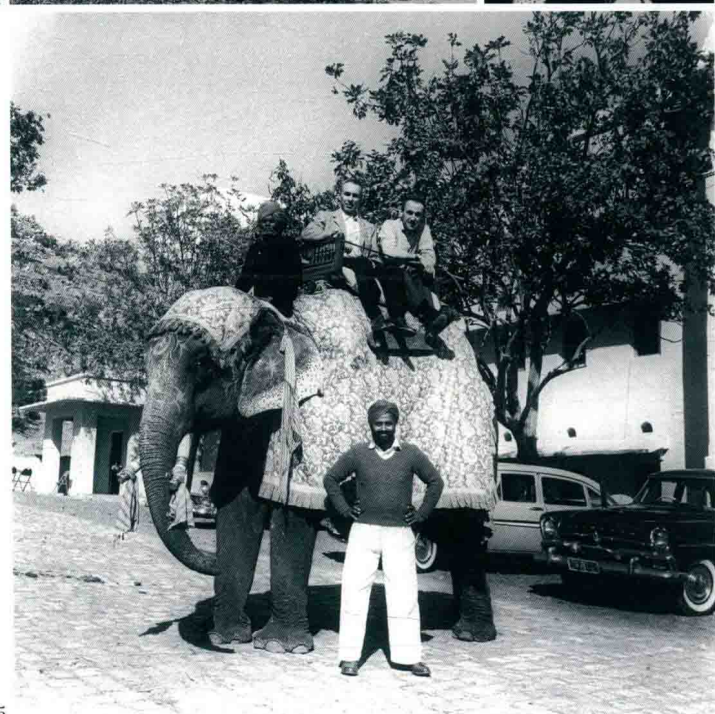

一对夫妇在梵克雅宝芳登广场旗舰店陈列橱窗前合影留念，约摄于1960年。

梵克雅宝

始于

1906年

1. 阿尔弗莱德·梵克 (Alfred Van Cleef) 与艾斯特·雅宝 (Esther Arpels, 众所周知的 Estelle), 1895年婚礼当天。2. 朱利安(Julien) 和查尔斯-萨洛蒙 (Charles-Salomon) 的兄弟路易斯·雅宝 (Louis Arpels), 约摄于1935年。3. 艾斯特·雅宝的兄弟朱利安·雅宝 (Julien Arpels), 约摄于1940年。4. 阿尔弗莱德·梵克 (Alfred Van Cleef) 的内弟查尔斯-萨洛蒙·雅宝 (Charles-Salomon Arpels), 约摄于1920年。5. 克劳德·雅宝 (Claude Arpels) 和皮埃尔·雅宝 (Pierre Arpels) 经常进行长途旅行, 特别是到印度, 以寻找品质最为上乘的宝石, 约摄于1950年。6. 艾斯特·雅宝 (Esther Arpels, 众所周知的 Estelle) 和阿尔弗莱德·梵克 (Alfred Van Cleef) 的女儿芮妮·皮森特 (Renée Puissant), 1926年至1942年担任梵克雅宝艺术总监, 摄于1934年。

始于1906年

梵克雅宝的创业史始于一段爱情良缘：1895年，一位宝石世家的女儿艾斯特尔·雅宝 (Esther Arpels, 众所周知的 Estelle) 与一位兼营钻石的宝石工匠世家的儿子阿尔弗雷德·梵克 (Alfred Van Cleef) 喜结连理。这对爱侣不仅热爱珠宝，注重家族团结，而且极富创业精神。因此，他们于1906年与艾斯特尔的兄弟查尔斯(Charles)、朱利安 (Julien) 和路易斯 (Louis) 联手开创事业，在巴黎芳登广场22号开设了一家珠宝精品店¹，梵克雅宝从此诞生。梵克雅宝在巴黎的地址从未变更，如今已是品牌的标志²。◆梵克雅宝创立之初，作为创始人的他们各司其职，各展所长，诠释心中对珠宝的那份挚爱：阿尔弗雷德独具慧眼，长于策略，主管珠宝制作和整体管理；精细的艾斯特尔司职账务；查尔斯极具销售天分，负责芳登广场门店的珠宝销售，确保服务礼貌周到；朱利安精于宝石鉴定，眼光敏锐，负责采购珍贵宝石，周游世界寻找稀世珍宝。而年纪最小的路易斯则证明了自己是真正的销售天才。◆仅仅数年间，从各国首都到度假胜地，梵克雅宝的珠宝作品风靡一时，受到了世界各地客户的好评。梵克雅宝将工艺代代相传，不断发展壮大。1926至1942年间³，阿尔弗雷德和艾斯特尔的女儿芮妮·皮森特 (Renée Puissant) 出任梵克雅宝的艺术总监，为品牌珠宝赋予了无限的创意。◆多年以来，梵克雅宝的每一代人都致力于扩大品牌在世界范围内的影响力⁴，矢志不渝地秉承创始人的精神：不懈追求卓越的珠宝制作技艺，创造非凡卓绝、美轮美奂的作品。◆

一个多世纪以来，一件件梵克雅宝的作品秉承新颖原创的风格，展现出诗意之美，优雅之美和女性之美。活力、灵动、随性、流畅的大自然成为梵克

¹ 芳登广场由路易十四 (Louis XIV) 的首席建筑师于1699年设计；作为入驻广场的首批品牌，梵克雅宝成就了这一象征法式优雅和经典的建筑的不朽传奇。

³ 她与设计师芮妮·希姆·拉卡兹 (René-Sim Lacaze) 的密切合作一直持续到1939年。

² 梵克雅宝的品牌标志是一个菱形符号，上刻字母VC和A，字母中间插入了芳登广场中央的芳登立柱图，梵克雅宝的每件作品上都会铭刻这一品牌标志。

⁴ 梵克雅宝于1942年在纽约开设第一家精品店 (1929年曾在纽约设立一家小型分店)，东京为1974年，香港为1982年，莫斯科为1997年，中国上海为2005年。

1. 中国灵感百宝匣，以琥珀、黑色和黄色珐琅，玫瑰式切割钻石制作，水墨颜料设计图，制作于1926年。

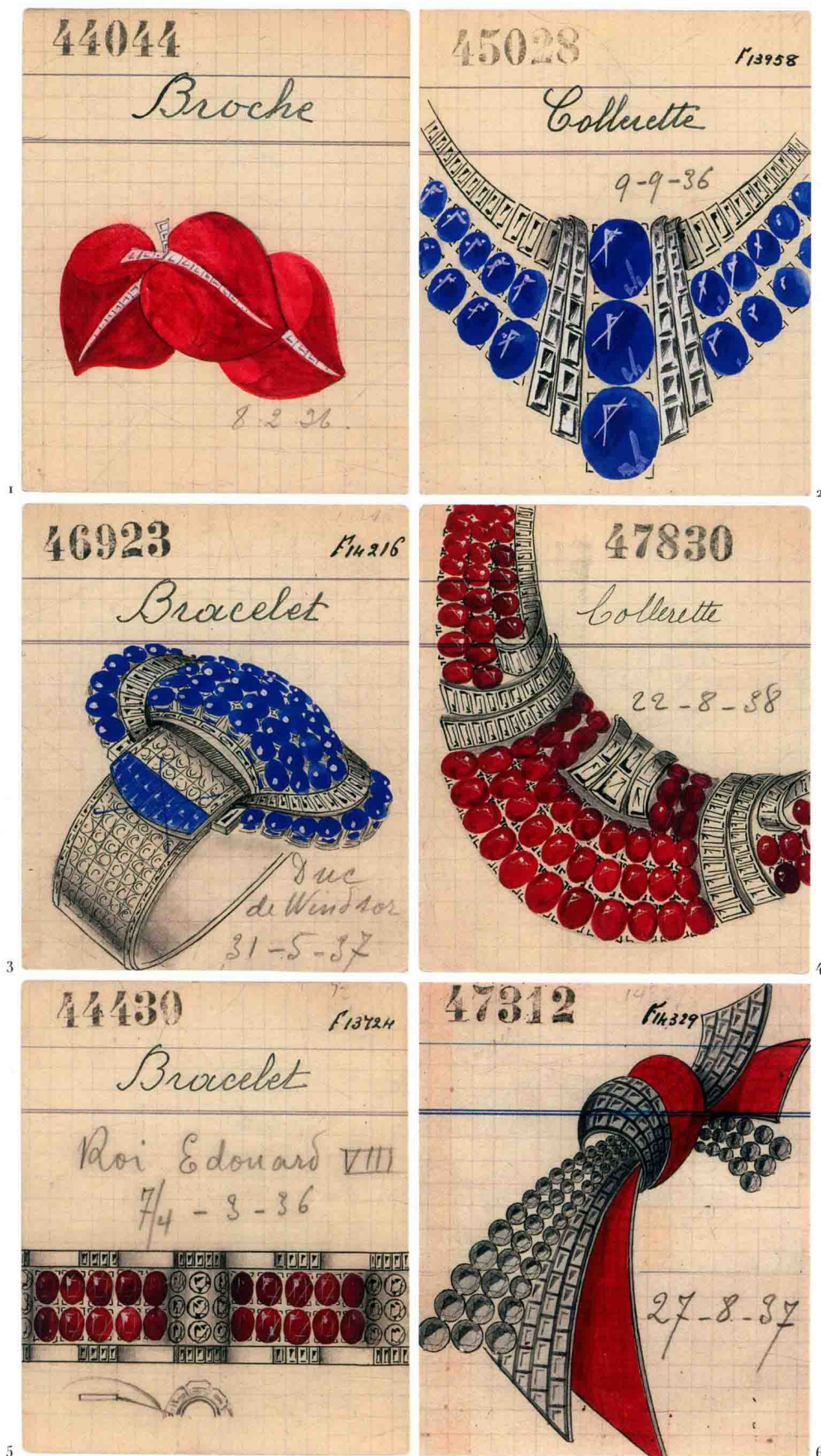
2. Bow (蝴蝶结) 胸针铂金镶钻可拆卸式，水墨颜料设计图，制作于1938年。

3. 装饰艺术 Rivière 铂金镶钻项链，水墨颜料设计图，制作于1927年。

4. 在巴黎属地博览会上制作的 Chinese Hat (中国斗笠) 黄金手镯，水墨颜料设计图，制作于1931年。

5. Tie (领结) 帝皇玉黄金项链，水墨颜料设计图，制作于1937年。

6. Ribbon (丝带) 铂金镶钻王冠，为 Beaurepaire 伯爵夫人制作，水墨颜料设计图，制作于1935年。

1. Mystery Set Three Leaves (隐密式镶嵌三叶) 红宝石钻石胸针, 水墨颜料设计图, 制作于1935年。
2. Collierette (锁骨) 蓝宝石钻石项链, 水墨颜料设计图, 制作于1936年。
3. Jarretière (吊袜带) 蓝宝石钻石手镯, 爱德华八世送给温莎公爵夫人的礼物, 水墨颜料设计图, 制作于1937年。
4. 华丽多面形红宝石钻石项链, 水墨颜料设计图, 制作于1937年。
5. Hold tight (紧握) 手镯, 爱德华八世送给温莎公爵夫人的礼物, 水墨颜料设计图, 制作于1937年。
6. Mystery Set Knot (隐密式镶嵌蝴蝶结) 胸针, 红宝石和钻石, 水墨颜料设计图, 制作于1937年。