

Рене Лалик и Франсуа Коти: дизайн, парфюмерия и ар-нуво

Научный руководитель – Гунько Андрей Анатольевич

Сайкина Анна Станиславовна

Студент (бакалавр)

Российский государственный социальный университет, Факультет искусств и
социокультурной деятельности, Единая кафедра, Москва, Россия

E-mail: saykinaas@gmail.com

На протяжении веков флаконы для духов эволюционировали от простых сосудов до сложных произведений искусства. В XIX и XX столетии дизайнеры начали экспериментировать с разными материалами и техниками, сделав флакон духов символом роскоши и изысканности. Сегодня дизайнеры продолжают внедрять инновации и находить новые способы создания флаконов для духов, которые одновременно визуальны привлекательны и функциональны. Доклад посвящен анализу сотрудничества Рене Лалика и Франсуа Коти в сфере дизайна парфюмерных флаконов. Основной задачей доклада мы видим в оценке эффективности сотрудничества известного парфюмера «прекрасной эпохи» и одного из пионеров эпохи модерна.

Начало XX века ознаменовало начало современного дизайна флаконов для духов, отличающегося сочетанием элегантности и простоты. На эту эпоху оказали глубокое влияние течения в стиле ар-нуво (модерн) и ар-деко, которые прославляли красоту и мастерство исполнения. Такие дизайнеры, как Рене Лалик, переосмыслили упаковку духов, создав флаконы, которые были столь же ценными, как и содержащиеся в них ароматы [1]. Это произвело революцию в отрасли парфюмерии благодаря сложному дизайну хрусталя, сочетавшему в себе функциональность и мастерство при создании флаконов [3].

Одним из источников вдохновения для большинства художников направления ар-нуво был Восток. Первооткрыватели стиля комбинировали несочетаемое, противоречивое: помпезность и простоту, мечту и действительность [5, С. 148, 149]. Работы Р. Лалика характеризуются сочетанием природных мотивов, плавных линий и утонченной декоративности. Он часто использовал мотивы цветов, насекомых и животных, создавая образы, вдохновленные природой. Р. Лалик был мастером техники эмали, благодаря которой его изделия отличались яркостью и выразительностью.

До 1905 года Р. Лалик занимался исключительно ювелирными украшениями и вазами, но встреча с парфюмером Франсуа Коти (François Coty) изменила его карьеру. Ф. Коти предложил Лалику применить свой талант в создании флаконов для парфюмерии, что стало началом революции в этой отрасли. Их сотрудничество переосмыслило концепцию упаковки духов, сделав флаконы доступными и эстетически привлекательными для широкой аудитории.

Идея «дизайнерского» флакона для духов была в то время неслыханной, что сделало Р. Лалика изобретателем этой концепции. В тот период духи продавались в обычных стеклянных флаконах, и любой более богато украшенный сосуд для них приходилось приобретать отдельно, и он стоил дороже, чем могли себе позволить многие среднестатистические женщины. Но Р. Лалик, изобретательный промышленник и художник, разработал производственный процесс, который позволил выпускать дизайнерские флаконы духов в больших масштабах, сделав продукт широкодоступным для женщин всех сословий. С тех пор работы Р. Лалика для Ф. Коти стали легендарными, а флаконы и красивые этикетки, которые он создал для некоторых первых работ (таких как L'Effleur и Ambre Antique), стали любимыми среди коллекционеров [2; 4, С. 38].

Флаконы, выполненные в стиле ар-деко, например, «Лалик» (Lalique), отличались геометрическими формами, замысловатой гравировкой и использованием роскошных материалов, таких как хрусталь и золото. Эти дизайны воплотили оптимизм и изысканность Бурных двадцатых годов, создавая ощущение отсутствия времени. Минимализм той эпохи подчеркивал чистоту линий, симметрию и особое внимание к мастерству изготовления изделий из стекла.

Парфюмерные флаконы Р. Лалика отличались плавными линиями, природными мотивами и использованием опалесцирующего стекла, напоминающего бриллианты или опалы. Перейдя к ар-деко, он стал применять геометрические формы, замысловатую гравировку и роскошные материалы, такие как хрусталь и золото. Эти дизайны отражали оптимизм и изысканность «Бурных двадцатых», создавая ощущение вневременной элегантности. Минимализм той эпохи подчеркивал чистоту линий, симметрию и внимание к мастерству стеклоделания.

Р. Лалик использовал самые современные технологии своего времени, позволяя производить множество изделий одновременно, сохраняя при этом вид ручной работы. За свою карьеру он создал более 250 различных моделей флаконов и тысячи экземпляров для таких брендов, как Maison Lalique, D'Orsay, Guerlain, Roger & Gallet, Forvil, Houbigant и Worth. Помимо эстетической привлекательности, его флаконы обладали функциональными деталями — распылителями и пробками, обеспечивающими точное нанесение аромата. Это сочетание формы и функции стало стандартом, которому следуют современные бренды [6].

Влияние Р. Лалика на дизайн парфюмерных флаконов было значительным и многогранным. Во-первых, он предложил новый подход к оформлению упаковки для духов, превратив флакон из утилитарного предмета в произведение искусства. Во-вторых, Лалик внедрил использование стекла и эмали в производство флаконов, что позволило создавать уникальные и оригинальные дизайны. Совместные проекты Р. Лалика и Ф. Коти показали, что упаковка может быть не менее важной, чем сам продукт, и что она способна привлекать внимание потребителей и повышать ценность товара.

Источники и литература

- 1) Hartman, J. The Evolution of Perfume Bottle Designs: From Classic to Contemporary [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://globeguilders.org/perfume-design/the-evolution-of-perfume-bottle-designs-from-classic-to-contemporary/> (дата обращения: 01.03.2025).
- 2) The Magic of Rene Lalique: Designer Perfume Bottles [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://www.bohaglass.co.uk/rene-lalique-designer-perfume-bottles/> (дата обращения: 01.03.2025). The Magic of Rene Lalique: Designer Perfume Bottles [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://www.bohaglass.co.uk/rene-lalique-designer-perfume-bottles/> (дата обращения: 01.03.2025).
- 3) Vintage Perfume Bottles: History, Value, and Collecting Tips [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: Vintage Perfume Bottles: History, Value, and Collecting Tips (дата обращения: 01.03.2025).
- 4) Пять великих художников стекла // Вестник культурологии. 2015. №4 (75). С. 35-40.
- 5) Рассохина Светлана Вячеславовна Образы и формы Ар Нуво в произведениях выдающегося французского ювелира Рене Лалика // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2018. №4. С. 145-160.

- б) Самые ценные флаконы духов Lalique [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <https://antiqueland.ru/articles/1641/?ysclid=m7rw0k3meq480270122> (дата обращения: 01.03.2025).