

ТВОРЧЕСКИЙ ВЫПУСК: ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ (часть I)

ДАНИЭЛЛА МАКС

В этом и следующем выпусках мы расскажем о пяти дизайнерах, которые создали по-настоящему прекрасные и оригинальные ювелирные изделия. Но тот факт, что они авторы потрясающих драгоценностей, – не единственное, что их объединяет.

У каждого из них уникальный подход к ювелирным изделиям и ювелирному дизайну. Итак, читайте далее, чтобы узнать о пяти превосходных дизайнерах и их творчестве.

НЕОГРАНЕННАЯ КРАСОТА: ТОД РИД

Более 20 лет дизайнер Тод Рид – ювелир-самоучка – работает с переработанным металлом и неограниченными алмазами. Для создания уникальных ювелирных украшений, которые он разрабатывает в своей студии в городе Боулдер, штат Колорадо, он ищет вдохновение в бесконечной красоте природы.

Даниелла Макс: Как вы пришли в ювелирный дизайн?

Тод Рид: Я пришел в ювелирный дизайн из бизнеса по пошиву одежды из кожи. Одежда и сумочки были очень популярны, если мы использовали в изделиях компоненты из серебра. Это и было моим началом работы с серебром, золотом и драгоценными камнями.

Когда вы выпускали именную коллекцию, вы хотели изменить будущее высокой ювелирной индустрии, создавая изделия исключительно из неограниченных алмазов и переработанного металла. Вы достигли своей цели?

Я думаю, что мы не столько изменили что-то, сколько открыли область новых возможностей. Существовали узкие рамки того, как должны выглядеть ювелирные украшения с бриллиантами, а мы эти рамки расширили. Публика хорошо восприняла «новые бриллианты», и, по моему мнению, другие дизайнеры также стали использовать их. Мы видим это по распространению данной категории товаров. Во всех ювелирных

магазинах есть работы дизайнеров, использующих неограниченные и цветные бриллианты. Если вы продаете ювелирные изделия с бриллиантами, вы теперь уже не можете игнорировать эту категорию украшений.

Двадцать лет назад, когда вы выпустили свою первую коллекцию, люди гораздо меньше осознавали необходимость использования переработанного металла и этически добытых бриллиантов. Вы были в авангарде этого движения? Как изменился процесс с тех пор и считаете ли вы, что ювелирная промышленность должна продолжать совершенствовать свои этические принципы?

Я считаю, что этическую ответственность в ювелирной промышленности сегодня никто не может игнорировать. Когда я запускал свою компанию, у меня были определенные принципы, которым я строго следовал. В то время ответственность за источник добычи в отрасли не была распространена. Но для нас это было важно, и мы придерживались этого.

ТР

Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕГОДНЯ НИКТО НЕ МОЖЕТ ИГНОРИРОВАТЬ. КОГДА Я ЗАПУСКАЛ СВОЮ КОМПАНИЮ, У МЕНЯ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫМ Я СТРОГО СЛЕДОВАЛ. В ТО ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСТОЧНИК ДОБЫЧИ В ОТРАСЛИ НЕ БЫЛА РАСПРОСТРАНЕНА. НО ДЛЯ НАС ЭТО БЫЛО ВАЖНО, И МЫ ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ ЭТОГО.

МОИ КЛИЕНТЫ – ЭТО ТЕ, КТО НАСТОЛЬКО ЛЮБИТ БРИЛЛИАНТЫ, ЧТО ИЩЕТ ЧТО-ТО УНИКАЛЬНОЕ, ТО, ЧЕГО НЕТ У ДРУГИХ. КЛИЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТ МОИ РАБОТЫ, ЦЕНЯТ ИМЕННО ДИЗАЙН, И ОНИ В ВОСТОРГЕ ОТ ТОГО, ЧТО ВЛАДЕЮТ УНИКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА.

Я поддерживаю компании, которые придерживаются этих принципов в производстве, закупках и т.д. Этот процесс стал намного легче и для ювелиров, только входящих в бизнес, и для старых компаний, которые хотят изменить границы своей ответственности. Ведь интернет очень облегчает доступ к нужной информации!

Как ваше этическое сознание влияло и влияет на процесс дизайна?

Дизайн отличается от любого другого бизнес-процесса компании. Я занимаюсь дизайном на основе того, что меня волнует в данный момент. А ответственность за источник добычи, производство, продажи – очень важная составляющая этого процесса.

Что вас особенно привлекает в неограниченных камнях?

Больше всего в неограниченных алмазах меня привлекают их уникальные качества. Я люблю и бриллианты, но по другим причинам, они все на одно лицо и это прекрасно в некоторых случаях. Но в других случаях, когда требуется свобода для того, чтобы быть абсолютно уникальным, посылать вызов общественному мнению, расширять пределы возможного в дизайне, нужны именно неограниченные натуральные прекрасные камни.

Вы занимаетесь дизайном, используя антикварные и старые методы огранки. Что вы можете сказать о них? Вы думаете, мы что-то потеряли, не используя больше эти методы? Что вы можете сказать, сравнивая их с современными огранками?

Целью использования антикварных и винтажных огранок является стремление сохранить стабильность и устойчивое развитие. Да, я думаю, что старые виды огранки надо применять чаще, к тому же нужно уделять внимание старым камням – используя их повторно, мы получаем доступ к уникальным бриллиантам с прекрасными характеристиками. Я вижу, что количество уникальных необработанных камней уменьшается, а цены на них растут, что является доказательством популярности этой категории. Поэтому я обратил внимание на повторное использование материалов.

ТР

МОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ – В КАЖДОМ ИЗДЕЛИИ. Я ХАРАКТЕРИЗУЮ ЭТО КАК «ПУТЕШЕСТВИЕ ЧУВСТВ, УСЫПАННОЕ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ». ТО, КАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТ УКРАШЕНИЕ, ТОЧНЫЕ КРАСКИ, БЕЗОШИБОЧНАЯ ЯРКОСТЬ, ТО, КАК ОНО СИДИТ, СДЕРЖАННАЯ ЧУВСТВЕННОСТЬ ПОЛИРОВКИ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ ДОСТАВЛЯЮТ УДОВОЛЬСТВИЕ ТЕМ, КТО НОСИТ МОИ ИЗДЕЛИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Кто обычно покупает ваши работы и почему?

Мои клиенты – это те, кто настолько любит бриллианты, что ищет что-то уникальное, то, чего нет у других. Или те, кто не любит бриллианты в целом, но их привлекает утонченная и изысканная природа отдельных камней. Клиенты, которые покупают мои работы, ценят именно дизайн, и они в восторге от того, что владеют уникальным произведением искусства. Мои изделия приобретают люди разных возрастов, потому что у меня не односторонний взгляд на искусство. Я люблю создавать вместе с клиентом и для клиента.

Что именно делает изделия Todd Reed изделиями Todd Reed?

В моих работах много страсти. Они сделаны моими руками и обладают очень сильной энергией. Изделия изготовлены способом ручной ковки и сборки, и люди чувствуют это. Во всех украшениях используются алмазы, отобранные лично мной и обработанные с любовью. Я думаю, все это ощущается в ювелирных изделиях, поэтому клиентам нравится их носить и они хотят купить еще.

ТР

ЛЮБОЕ УКРАШЕНИЕ – ЭТО ТОНКАЯ ИСКУСНАЯ РАБОТА, И МНЕ ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДИЗАЙНА.

Как обычно проходит ваш день?

Утром я выхожу из дома около 8, захожу в студию, затем иду выпить чашку чая и прогуляться. Начинаю рабочий день с совещаний в 9, а затем обычно встречаюсь с менеджерами и клиентами весь день. Я провожу много времени с моей 10-летней дочерью. Я стараюсь обедать с менеджерами и быть в курсе всех дел компании. У меня много встреч в студии, посвященных креативу и рекламе. Я прихожу домой в 5 или 6 часов, играю в хоккей, теннис или гольф, а затем ужинаю и провожу вечер с семьей. В 10–10.30 вечера я обычно возвращаюсь в студию и изготавливаю образцы, занимаюсь дизайном или просто пью чай в тишине и планирую дальнейшую работу компании. Я возвращаюсь домой в 12.00–1.00 и крепко сплю до утра, когда начинаю все сначала.

ЖЕНЩИНА РЕНЕССАНСА: АНЖЕЛИКА КНАФО

Анжелика Кнафо живет и дышит искусством. Это по-настоящему современная женщина Ренессанса, ее интересы, кажется, не знают границ, они дают ей уникальный взгляд на мир и помогают создать яркий ювелирный дизайн.

Даниелла Макс: Как вы пришли к тому, чем являетесь сейчас? Как развивалась ваша карьера?

Анжелика Кнафо: Мое воспитание состояло из активных путешествий по миру и классического обучения искусству, что объясняет мое увлечение всем художественным. Во время учебы в школе в Англии и в университете в Париже я специализировалась на истории искусств и международном бизнесе. Я всегда чувствовала необходимость получения глубоких знаний в определенных областях, и с молодости начала приобретать эти знания по предметам, интересующим меня. Французская кухня, японский язык, фотография, законодательство, опера, дизайн, ювелирное искусство... Целью этой деятельности была не карьера, а скорее получение знаний и овладение мастерством. После получения степени МВА я стала галеристом (арт-дилером), специализирующимся на импрессионистах и работах современных мастеров. Так как я люблю поражающие впечатление вещи и великолепные ювелирные коллекции, естественно, я начала заниматься ювелирными изделиями.

АК

ИСКУССТВО – ЭТО МОЯ СТРАСТЬ, И НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ. Я ПРИРОЖДЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР, И ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕГО, ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ – ОТ ИНТЕРЬЕРА В МОЕМ ДОМЕ ДО ЕДЫ, КОТОРУЮ Я ГОТОВЛЮ.

Чем бы вы занимались, если бы не стали дизайнером?

Искусство – это моя страсть, и неотъемлемая часть моей жизни. Я прирожденный дизайнер, и это касается всего, чем я занимаюсь – от интерьера в моем доме до еды, которую я готовлю. Искусство, музыка и литература – не просто неотъемлемая часть человеческого существования, они необходимы для понимания прошлого и настоящего. Мне нравится быть окруженной красотой и сильными эмоциями, которые она вызывает. Желание творить будет всегда вести меня в креативном направлении как художника, творца, писателя.

Для кого предназначена коллекция Angélique de Paris? Какая женщина, по вашему мнению, может носить эти украшения?

Коллекция Angélique de Paris предназначена для модных женщин, которые любят красивые украшения. Ювелирные украшения – это не предметы первой необходимости, поэтому нужно создать изделия необычные, совершенные, искусно изготовленные. Ювелирные изделия – это соблазн

Я НОШУ С СОБОЙ НЕСКОЛЬКО ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК MOLESKINE, ЧТОБЫ ЗАПИСЫВАТЬ НЕОЖИДАННЫЕ ИДЕИ И ДЕЛАТЬ НАБРОСКИ ДЛЯ БУДУЩЕЙ КОЛЛЕКЦИИ. ЧТЕНИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ПРИРОДА – ВСЕ ИГРАЕТ РОЛЬ В СОЗДАНИИ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ.

и потакание своим слабостям, поэтому они должны быть потрясающими. Зачем покупать обычное изделие? Выбор камней, формы, цвета очень важны в деле создания женской привлекательности.

Я много думаю над тем, как помочь владельцу украшения блистать. Цвет серег, которые я создаю, украшает точно так же, как косметика! Женщина, которая носит украшения коллекции Angélique de Paris, всегда настоящая женщина.

Что делает изделия Angélique de Paris изделиями Angélique de Paris?

Детали. Мое прикосновение – в каждом изделии. Я характеризую это как «путешествие чувств, усыпанное драгоценными камнями». То, какое впечатление производит украшение, точные краски, безошибочная яркость, то, как оно сидит, сдержанная чувственность полировки, оптимальный вес и внимание к деталям доставляют удовольствие тем, кто носит мои изделия каждый день. Любое украшение – это тонкая искусная работа, и мне доставляет удовольствие творческий процесс дизайна.

Во времена нестабильной экономики изменили ли вы выбор материалов? Каков уровень цен на ваши изделия?

Экономическая ситуация, конечно же, влияет как на процесс дизайна, так и на поддержание привлекательного уровня цен. Ведь я создаю изделия, которые должна продать. Я постоянно использую серебро, но стоимость украшения возрастает при использовании бриллиантов и драгоценных камней. Серебро позволяет мне разнообразить дизайн и не ограничивать вес изделия. Начальная розничная цена на украшения нашего бренда составляет 50 долларов, при этом они роскошно упакованы.

АК

ВСЕ ДНИ РАЗНЫЕ. МОЕ ТВОРЧЕСТВО ПОСТОЯННОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ, НО МНЕ ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ И ДЕЛОВАЯ СТОРОНА ПРОЦЕССА.

АК

СЕГОДНЯ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ ТОЛЬКО АССОЦИИРУЮТСЯ С БОГАТСТВОМ, ЗАМУЖЕСТВОМ ИЛИ ВЕРОВАНИЯМИ, ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ ЖЕНЩИНЕ ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ ЧЕРЕЗ МОДУ, НАСТРОЕНИЕ, СВОЕОБРАЗНЫЙ СТИЛЬ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЖИЗНИ И ГЛАВНОЙ СТРАСТЬЮ МНОГИХ ЖЕНЩИН.

Где вы черпаете вдохновение для создания такого большого количества разнообразных изделий? Как часто вы вводите новые изделия в коллекции? Что вы можете рассказать о вашем процессе дизайна?

Я ношу с собой несколько записных книжек Moleskine, чтобы записывать неожиданные идеи и делать наброски для будущей коллекции. Чтение, художественные выставки, путешествия, природа – все играет роль в создании новой коллекции. Ритейлеры любят разнообразие моих ювелирных изделий, и хотя они не похожи одна на другую, они всегда узнаваемы как произведения из коллекции Angélique de Paris. Моя Курортная коллекция 2013 называется Kilim, она навеяна богатством тканей и цветовыми гаммами восточных гобеленов.

Какой ваш любимый цвет, если вы, конечно, сможете назвать один, будучи такой яркой личностью?

Это все равно что спрашивать, какой ребенок самый любимый! Есть цвет для каждого настроения, времени дня, эмоций и обстоятельств. Каждый цвет имеет звук, образ, внешний вид и, соответственно, широкий диапазон в моих работах. Например, Veranda, наш популярный браслет, доступен в 36 цветах. Приблизительно 10 оттенков – сезонные, изделия выпускаются малыми партиями в соответствии с направлениями моды и интересны для коллекционеров. Цвет – это мой язык. Я даю яркие имена своим изделиям, как и цветам. В моей коллекции, например, нет коричневого – вы можете увидеть изделия цвета шоколада, карамели, мокко, бежевого и даже ириски.

Вы говорите: «Женщина, которая не носит ювелирные украшения, теряет возможность выразить многие грани своей личности». Можете объяснить, что конкретно вы имеете в виду?

В процессе развития цивилизации ювелирные изделия обрели глубокий символизм и проникли в самую суть эволюции человечества. Они являются важной составляющей жиз-

ни и главной страстью многих женщин. Сегодня ювелирные изделия не только ассоциируются с богатством, замужеством или верованиями, они позволяют женщине выразить себя через моду, настроение, своеобразный стиль. Женщина хочет иметь выбор в своей шкатулке с драгоценностями. Я стремлюсь к тому, чтобы женщина чувствовала себя прекрасной в моих украшениях.

Как проходит ваш обычный день?

Все дни разные. Мое творчество постоянное и непрерывное, но мне доставляет удовольствие и деловая сторона процесса. Разработать креативный бренд, представить его и вывести на рынок коллекцию Angélique de Paris таким образом, чтобы она выделялась из океана продукции, – это постоянный процесс. Даже самая лучшая продукция в мире нуждается в умелом маркетинге.

Каковы ваши планы на будущее? Где бы вы хотели показать вашу коллекцию Angélique de Paris?

Я постоянно стараюсь создавать новые ювелирные изделия, обладающие притягательной силой. Я творю для себя и надеюсь, что и другие полюбят мои творения. Женщины обожают красивые вещи, и мне нравится видеть восторг в их глазах при виде новой коллекции. Компания продолжает расти, а я продолжаю наслаждаться тем, что делаю. Моя работа – постоянный восторг, я получаю огромное удовольствие, комбинируя художественную и деловую стороны этого потрясающего занятия. Тем не менее работа – это не все, основной и главной ценностью для меня всегда была моя прекрасная семья.

АК

ЖЕНЩИНЫ ОБОЖАЮТ КРАСИВЫЕ ВЕЩИ, И МНЕ НРАВИТСЯ ВИДЕТЬ ВОСТОРГ В ИХ ГЛАЗАХ ПРИ ВИДЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ. КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, А Я ПРОДОЛЖАЮ НАСЛАЖДАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ДЕЛАЮ.

СВОДКА ЦЕН НА БРИЛЛИАНТЫ ОТ IDEX

Сводка цен на бриллианты от IDEX обновляется еженедельно.

Последнюю сводку цен вы можете найти по адресу <http://www.idexonline.com/DiamondPrices.asp>.

Ежемесячное обновление на русском языке – в каждом номере журнала

«Навигатор ювелирной торговли» и по адресу: www.njt.ru/idx/

Что такое сводка цен на бриллианты от IDEX?

В Сводке цен на бриллианты от IDEX содержится информация о наивысшей границе запрашиваемых цен на бриллианты высокого качества различных категорий в крупнейших мировых центрах алмазного бизнеса. Сводка базируется на данных, полученных путем статистического анализа около 500 тыс. позиций сертифициро-

ванных бриллиантов, представленных различными компаниями на платформе IDEX Online. Эти сотни тысяч позиций взяты из прайс-листов тысяч компаний (производителей и дилеров), представляющих все крупные алмазные центры мира, благодаря чему вам доступна достоверная картина рыночной ситуации.

Как формируется сводка цен на бриллианты IDEX?

Лучше всего пояснить это на примере. Допустим, нас интересует цена на бриллианты какой-либо категории, например «круглые/1-1.24 кт/цвет G/чистота VS2». Мы видим, что на рынках на данный момент опубликованы тысячи предложений по подобным камням, при этом цены существенно отличаются. В листингах прайс-листов IDEX Online мы увидим позиции от 2000 долл./кт до 9000 долл./кт при средней цене в 5300 долл./кт (на октябрь 2011 г.) Таким образом, верхняя граница ценового диапазона на 350% превосходит нижнюю! Чем же объясняется такой большой разброс цен на бриллианты одной категории и какова «нормальная» цена на данные камни? Цена зависит от качества огранки, которое официально может различаться от «плохого» до «отличного», от наличия сертификата, от наличия флюоресценции (влияющей на восприятие цвета и соответственно на стоимость бриллианта).

Таким образом, чтобы разобраться с ценами нам недостаточно использовать только главные параметры системы 4C (тип огранки, караты, цвет, чистота). Необходимо смотреть и на другие свойства, такие как ка-

чество огранки, флюоресценция, чистота полировки, симметрия, геометрические размеры и т.д. В нашем примере верхней границы (около 9000 долл./кт) достигает стоимость самых красивых камней, тогда как камни, чья цена ближе к нижней планке (2000 долл./кт) выглядят гораздо менее привлекательно.

Принимая во внимание вышесказанное, теперь мы можем пояснить принцип формирования нашего отчета. Сводка цен от IDEX дает на основе статистического анализа прайс-листов информацию о средних ценах на ЛУЧШИЕ, высококачественные бриллианты в той или иной категории. При этом, когда в какой-либо категории мало текущих позиций (из-за редкости такого сорта бриллиантов на рынке в данный момент), мы даем оценку на основе анализа данных прошлых периодов и цен на бриллианты близких категорий.

Сводка цен на бриллианты от IDEX публикуется каждую неделю по четвергам. Так как отчет базируется на обширных реальных данных и методика его формирования постоянна, он достоверно отражает текущие колебания рынка.

Как использовать сводку цен на бриллианты от IDEX?

1. Так как сводка содержит средние цены на ЛУЧШИЕ бриллианты конкретной категории, в большинстве случаев цена камней той же категории в прайс-листах производителей и дилеров будет ниже цены, представленной в сводке.
2. Чем выше качество бриллианта, который вы хотите приобрести, тем ближе его цена к цифре, опубликованной в сводке. Наоборот, дискант на цены камней относительно
- низкого качества достигает -60% и более по сравнению с публикуемой в сводке ценой.
3. Увидеть реальные рыночные цены (с дискантом в зависимости от качества) можно путем поиска в предложениях в данной категории бриллиантов на нашем сайте www.idexonline.com.
4. Сводку удобно использовать для мгновенной оценки изменения конъюнктуры цен (подорожавшие позиции отмечаются зеленым, а подешевевшие – красным цветом).

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

1. Сводка цен на бриллианты от IDEX – это базирующаяся на реальных прайс-листах оценка цен на лучшие бриллианты по категориям системы 4C (тип огранки, караты, цвет, чистота). Публикуемые нами цифры, как правило, выше рыночных из-за разницы в качестве реально предлагаемых камней.
2. Мы используем постоянную методику анализа, благодаря чему сводка объективно отражает колебания рынка.
3. Используйте нашу сводку для того, чтобы видеть текущую конъюнктуру рынка и цены на ЛУЧШИЕ бриллианты по категориям.
4. Используйте торговую систему IDEX Online, чтобы видеть реальные цены с дискантом в зависимости от различных факторов, влияющих на качество бриллианта (качество огранки и полировки, флюоресценция и др.).