

EXHIBITION

VESTIGIA NATURAE

BY

HARUMI
KLOSSOWSKA
DE
ROLA

「自然の痕跡」ハルミ・クロフソフスカ・ド・ローラ作品展 図録

•
CATALOGUE UNDER
THE SUPERVISION
OF GUILLAUME GLORIEUX

•
UNIVERSITY PROFESSOR
DIRECTOR OF
EDUCATION AND RESEARCH

L'ÉCOLE
SCHOOL OF JEWELRY ARTS
WITH THE SUPPORT OF VAN CLEEF & ARPELS
2019

P
R
E
F
A
C
E序
文

After “Retour d’expédition” presented in Paris in 2017, L’ÉCOLE, School of Jewelry Arts is proud to exhibit the works of Harumi Klossowska de Rola for a second time. Vestigia Naturae features jewelry, objects and furniture from an imaginary world between Europe and Japan, at the crossroads of cultures and continents.

The creatures in wood and gold that the public is invited to discover are the denizens of a poetical realm peopled by crocodiles and lions, fireflies and butterflies, monkeys and snakes. Art is the door through which Harumi explores this realm and gives it a narrative. The artist combines materials with unique talent: gold, ebony, myrtle wood, cow horn, fire opals, diamonds, sapphires, garnets, amethysts, peridots and citrines. In her desire to embrace the world in its entirety, Harumi combines wild and delicate nature, mysterious and familiar beings, minuscule and immense creatures, motionless and moving animals.

The Vestigia Naturae exhibition is one of the events that mark the return of L’ÉCOLE, School of Jewelry Arts to Tokyo. Since it was created in 2012 thanks to the support of Van Cleef & Arpels, L’ÉCOLE, School of Jewelry Arts has aimed to introduce the public to the world of jewelry through a program of courses and talks, publications (books and catalogues) and exhibitions. Located in Place Vendôme in Paris, the historic heart of fine jewelry, L’ÉCOLE regularly travels to America, the Middle East and Asia. Through its various activities it has already welcomed more than 30,000 students across the world!

The exhibition opening in Tokyo is entirely in keeping with L’ÉCOLE’s goals: to showcase the different facets of fine jewelry-making of the past and present, to contribute to sharing and spreading knowledge, and to convey emotion.

Marie Vallanet-Delhom

President of L’ÉCOLE, School of Jewelry Arts

Nicolas Bos

President & CEO of Van Cleef & Arpels

レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校は、2017年にパリで開催された『Retour d'expédition - 遠征からの帰還』展に続き、ハルミ・クロソフスカ・ド・ローラの作品展を再び開催できることを光栄に存じます。展覧会『Vestigia Naturae』では、文化と大陸が交わるヨーロッパと日本の間で構想された彼女のジュエリー、工芸品、家具を一堂に集めました。

ここに現れる、ゴールドと木によって巧みに制作された、詩的な世界に住むクロコダイルやライオン、ホタル、蝶、サルやヘビなどの動物たちをぜひご鑑賞ください。ハルミは芸術という扉を通じて、世界を探索し、語ります。その独自の才能で、ゴールド、黒檀、銀盃花、牛の角、ファイアオパール、ダイヤモンド、サファイア、ガーネット、アメジスト、ペリドット、シトリンなどの素材を融合し、世界全体を見渡したいという意欲を持つ彼女。野性味あふれる自然と繊細な環境、謎めいた生物と馴染みのある実在の生物、極小の創造物と巨大なクリエーション、静かな動物と活発な動物などを多様に組み合わせて、ハルミは作品を制作します。

『Vestigia Naturae』展は、ジュエリーと宝飾芸術の学校であるレコールが再び東京に戻ってくることを記念して行われる催しのひとつです。2012年にヴァンクリーフ&アーペルの支援のもと創立されたこの学校は、講義、レクチャー、書籍やカタログなどの出版物、そして展覧会といったプログラムを通じて、宝飾芸術の世界への扉を一般の人々に開いています。ジュエリーの歴史を織り成してきた中心地であるパリのヴァンドーム広場に創立されたレコールは、アメリカ、中東、アジアにて定期的な特別講座を開いており、さまざまな活動を通じて世界中から受講者を受け入れてきました。その数は3万人以上にものぼります！

東京で開催される当展覧会は、昨今のジュエリー創作のさまざまな側面に光を当てること、知識の共有に寄与して知見を広めること、そして感動を伝えることという、本校の使命の一端を担うものとして行われます。

Marie Vallanet-Delhom

マリー・ヴァラネ＝デロム
レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校 学長

Nicolas Bos

ニコラ・ボス
ヴァン クリーフ&アーペル プレジデント兼CEO

THE & TIGER THE CROCODILE

On one of her early birthdays, Harumi was made to stand up in front of the grownups & recite

*Tyger, Tyger burning bright
In the forests of the night:
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?*

These unforgettable lines from William Blake were meaningless to the little girl, she thought she was being tormented & she cried. But afterwards there was the puppet show. Her mother had fashioned lovely papier-mâché puppets, dressed in bright silks, the Princess was a white cat & her Prince a fox, & there was a very green crocodile that Harumi's father animated: it clacked its jaws and sang, in a most sugary voice, an old French nursery rhyme that goes something like "I am the sweet-faced child, do give me sweets, I'll know how to eat them" (clacking its jaws)... Well, childhood is a treasure.

Nowadays Harumi makes ornaments, jewels, pieces of furniture, borrowing their shapes, colors & "fearful symmetries" from the infinite repertory of the animal kingdom. "How endangered, she says, that kingdom is..." But look at her crocodile, how it invites you to sit on its back: how it smiles!

Thadée Klossowski

子供の頃の誕生日に、ハルミは大人の前に立って、次の詩を朗読させられました。

虎よ、虎よ、輝き燃える

夜の森の中

いかなる不滅の手、あるいは眼が、

おまえの恐ろしい均整を形作り得たのか。

ウィリアム・ブレイクの有名なこの一節も、少女だった彼女には意味が分かるものではありませんでした。意地悪されていると勘違いしたのか、泣き出してしまったのです。さらにその後には人形劇が待っていました。ハルミの母は、輝くシルクを着せた可愛い張子人形を作りました。お姫様は白ネコ、王子様はキツネ。そしてハルミの父親が、鮮やかな緑のクロコダイルを操ります。それはあごをカタカタと鳴らしながら、フランスの古い童謡を甘い声で歌いました。「僕はかわいい顔した子ども、お菓子をおくれ、食べ方なら知ってるさ（あごをカタカタ鳴らしながら）」……子供時代というのは貴重な時間なのです。

それから時が流れ今日では、無限に広がる動物の世界から、ハルミは形や色、そして「恐ろしい均整」を借用し、装飾品、ジュエリーそして家具を制作しています。「動物の世界は、大きな危機にさらされています……」とハルミは言います。でも彼女のクロコダイルをご覧ください。きっと背中に座りたくなるはずです。その微笑みといたら！

Thadée Klossowski

タデウス・クロソウスキー

H
A
R
U
M
IW
U
N
D
E
R
K
A
M
M
E
Rハ
ル
ミヴ
ン
ダ
ー
カ
ン
マ
ー

In the “Retour d’expédition” exhibition at L’ÉCOLE, School of Jewelry Arts in Paris in 2017, Harumi’s work, both jewelry and objets d’art, caught people’s attention for its diversity, power and refinement. The imperious majesty of some of the wild cats evoked an Egyptian Revival as much as a jungle book conjuring up flora and fauna, revealing rare and distant sources of inspiration, a drifting form of beauty and the byways of the imagination. In short, a sort of erudite and joyful library of resources that connects the epic history of decorative arts to Harumi’s designs. The word library is not an exaggeration, since it is a place to leaf through books and pictures. In the oldest of these are found strange objects, naturalia, minerals and plants, testimonies to world cultures, virtuoso objects, curiosities and scientific items. Harumi’s work can of course be considered part of the long continuum of Japonism’s aesthetic influence, of a fascination for nature, both animals and plants, of the contribution of these categories to the grammar of ornament that has become so universal since it was summarized by Owen Jones in the mid-19th century. But this would ultimately be too reductive a way to evoke the body of work that Harumi has finely honed for over a decade, step by step.

For the theory of butterflies and insects teasing lionesses and panthers with their buzzing is part of history as well as nature. A first reading, in our view superficial, would show only a correlation with an entire decorative tradition including the 18th century ornamentalists and the exuberance of Rocaille, the naturalism of the 19th century designers William Morris and Émile Gallé, and lastly, more recently, François-Xavier and Claude Lalanne. There would be nothing inappropriate in thinking this, of course, but it would offer the disturbing feeling of not going beyond the surface of an object, thereby reducing her work to a simple first impression, which in terms of art is so often deceptive. With Harumi, two fundamental elements transcend the surface of these self-evidently beautiful objects. Firstly, we are struck by a certain and profound fascination for the material, which we sense has been carefully chosen (petrified wood, skulls, white gold, gemstones, etc.) and crafted with a form of severity (bronze, matt, patient lacquer work, carving, etc.); each work appears to be the result of wrestling with the Angel, never choosing the easy option. Then an aura of strangeness radiates from each piece, and from the whole collection, nourished by literature and history, again in the spirit of avoiding the easy solution: it brings to mind Des Esseintes, the protagonist of *Against the Grain* by Joris-Karl Huysmans, and his tortoise set with gemstones, the shell turned into an objet d’art. Strangeness may, alas, have become a mundane word, but how can we not create comparisons of spirit, re-reading the novelist to better understand the artist: “Perceiving the remotest analogies, with a

single term which by an effect of similitude at once gave the form, the perfume, the color and the quality, he described the object or being to which otherwise he would have been compelled to place numerous and different epithets so as to disengage all their facets and nuances, had he simply contented himself with indicating the technical name. Thus he succeeded in dispensing with the comparison, which formed in the reader's mind by analogy as soon as the symbol was understood. Neither was the attention of the reader diverted by the enumeration of the qualities which the juxtaposition of adjectives would have induced. Concentrating upon a single word, he produced, as for a picture, the ensemble, a unique and complete aspect." The objet d'art is connected to the word with these threads that Huysmans weaves together so beautifully, in an exercise in which pure semantics appears to be at one with design and fine metalwork as united by Harumi. The comparison stops here, as Harumi's work in no way exudes the ultimately sterile despair of Des Esseintes, but on the contrary the jubilation of exploration and curiosity.

Curiosity is the word that seems most apt to evoke the artistic and cultural lineage of Harumi's work, and her highly personal way of bringing together the senses and the spirit, like the very principle of the Renaissance cabinets of curiosities. These Wunderkammer contributed greatly to shaping European culture from the 16th century onwards, and allowed a vibrant humanism to flourish. In their own way, these Wunderkammer provided a reason to travel the world, to map it, to know it with confidence, as it emerged gradually from disquieting fantasies and mysteries. This was a crucial step towards the Age of Enlightenment, as demonstrated by the amazing collections (ornithological specimens, herbals, manuscripts and cameos) amassed by Hans Sloane, which were to become the foundation of the British Museum in 1759. How can we not place Harumi's works in this context, which is far more exciting, and more legitimate too, than a simple inventory of flowers or animals? Harumi follows in the footsteps of those enquiring minds of the 16th and 17th centuries, collecting objects as they pinned butterflies or catalogued seashells in their cabinets, naming them, describing them, and thereby recomposing the vast saga of the World, as much in its ever more detailed geography as in its dizzying chronology. When presenting her jewelry comprehensively for the first time, Harumi chose a printed presentation that brought to mind some of those manuscripts, or the first catalogues that documented the treasures of cabinets of curiosities and museums: this thorough and meticulous classification used Latin and Greek, sometimes even Mesoamerican words: Elephas Maximus, Genera Callithrix, Acinonyx Jubatus, Tecolotl, ad libitum. Each of these jewels is defined in the animal kingdom, in its real or imaginary place, for poetry and wit are never far away. An entomological fantasy in the style

of Jean-Henri Fabre, a fascination for shells like the Medicis, a passion for natural curiosities, petrified wood, ivory, horns of wild beasts and semi-precious stones. These materials used in Harumi's workshop all have a place in the history of Wunderkammer, and their purpose is as clear to her as to the Renaissance and Middle European Baroque era gentlemen and artists who avidly sought them out, then cherished them admiringly. Harumi sometimes adds other influences to these essentials: botany, with skillfully crafted mistletoe lamps, and pomegranate-shaped secret boxes like Renaissance pomanders, those fragrant balls resembling precious jewels, often worn as pendants, containing amber or musk; and the tropics, home to exotic wild beasts and felines, formidable birds of prey fighting over the venomous gyrations of snakes, and deceptively placid large reptiles. The "Egyptian Revival" element cultivated by Harumi is entirely unrelated to the literal resurgence implied by the expression under the Directory and the Consulate, with hieratic and structured shapes, or to the more frivolous trend of the 1920s that followed Carter and Carnarvon's archaeological discoveries and the exhumation of the pharaoh Tutankhamen. It is rather the amazement of the first contacts with ancient Egypt and the hostile luxuriance of the Nile that have inspired Harumi to design a succession of artistic furniture perfectly illustrating the break from traditional Egyptomania that leads her far from formulaic conventions: the Sobek bench, named after the crocodile deity, a symbol of the fertility that is so sacred on the banks of the great river, and other seating by the names of Mahes and Sekhmet, the lioness warrior goddesses symbolizing strength and respect. The overpowering plasticity of these objets d'art negates what might be considered anecdotal in having recourse to Egyptian mythology, or to the mere use of Egyptian-style decorative features applied to contemporary shapes. The same essence can be found in Snakes, in which Harumi reduces reptilian ripples to their simplest form, a graphic line through space, soon to be coiled into a tiara upon the locks of an Amazon dressed by Valentino.

Although her naturalistic and fanciful bestiary is peopled with butterflies, reptiles, beetles and felines, and her hand draws bucolic and tropical blossoms, Harumi's imaginary world should be placed in a more timeless context. Certain primitive materials draw the mind back to the origins of the world, whose veins of semi-precious stones form terrestrial echoes. Between ichthyology and poetry, her Ocyurus Chrysuurus is like a fossil from an ideal yet disjointed natural world, a world that the Renaissance cabinets of curiosities, then the first museums of the Enlightenment, sought to explore. At the time there was a form of astonishment and amazement in the face of the unveiling of the Creation, the same sentiments that we feel today when we stand before true works of art. Since Harumi's work can be interpreted and studied

in the light of decorative and ornamental repertoires, it equally deserves to be illuminated by the long history of objects and collections, which also includes the history of shapes and taste, esthetic predilections and encyclopedic digressions, such as those that irrigate the genealogies of art. The latter do not always have anything to do with filiation. We have deliberately omitted from these lines details of Harumi Klossowska de Rola’s parentage. Passionately devoted to art and painting, her parents were madly in love. Whether travelling or at rest, their daughter belonged to their worlds and to many others, and more than ever, in the renewed density of her work, Harumi emerges resoundingly as the daughter of her own work.

Olivier Gabet

Director of the Paris Musée des Arts Décoratifs (MAD)

2017年パリ。レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校において紹介された、宝飾品でありながら工芸品でもある『Retour d’expédition（遠征からの帰還）』の作品は、その多様性や力強さ、洗練された美しさによって人々に大きな印象を与えました。鑑賞者たちは、ネコ科の動物の威厳さえ感じる貫禄ある構えのなかに、エジプト復古主義や「ジャングル ブック」などを思い起こしたことでしょう。動植物に囲まれたそこには、希少な、はるか彼方からのインスピレーションや流浪の美、そして豊かなイマジネーションが溢れているのです。つまりこの展覧会は、ハルミの作品を装飾芸術の美しき冒険と結びつける、学識に満ちあふれた楽しい図書館のようなものでした。図書館という言葉は重要です。そこは書物や画像を拾い読みする場所であり、はるか昔には、奇妙なオブジェや「自然学論」、鉱物や植物、世界を物語る資料、技巧を駆使したオブジェ、珍しいオブジェや科学にまつわるオブジェなどが置かれた場所です。ハルミの作品には確かに、ジャポニズム的審美観の影響、あるいは19世紀半ば、オーウェン・ジョーンズが自著「装飾の文法」においてまとめた目録に見られるような、動物や植物たちを抱く自然に対する賛美が見て取れます。しかしこの見方は、ハルミが10年以上も慎重に練り上げてきた集大成について語るやり方としては、単純すぎるでしょう。

なぜなら、羽音を立ててライオンやヒョウをからかう蝶や昆虫の行動理論について理解するには、歴史と自然の両側面を意識する必要があるからです。表面的にしか彼女の作品を解説しなければ、18世紀の室内装飾家やロカイユ様式の豊かさ、19世紀の画家の自然主義、ウィリアム・モリスとエミール・ガレ、近年

ではフランソワ＝グザヴィエとクロード・ラランヌなど、装飾の伝統全体との関連性しか認められないでしょう。本来、そう考えても不適切ではないにしろ、感情が乱されたまま対象の表面以上を見ず、彼女の作品についての印象を単純化するのとは、芸術面から見れば錯覚を引き起こすことが多いのです。ハルミの作品では、二つの基本的な要素が物事の表面を超越し、はっきりとした美しさとして立ち現れます。まず、厳選して選ばれた素材（化石化した木、頭蓋骨、ホワイトゴールド、プレシャスストーン）に対する多大なる称賛です。そこにはいわゆる渋味（ブロンズ、つや消し、漆の重ね、彫金）の加工が施されています。一つ一つの作品は、安易に妥協することなく、天使との闘いから生まれた成果のようにも見えます。そして、それぞれの作品とその集合体が結合し、ある種の「奇妙な」雰囲気を漂わせます。それは文学や歴史によって育まれたもので、ここにも安易な理解を避ける意図があります。ジョリス＝カルル・ユイスマンス作『さかしま』の主人公デゼッサントと彼の亀――甲羅に宝石がちりばめられ、光り輝く芸術オブジェとなった亀が思い出されます。奇妙さが、こともあろうか平凡な言葉になるのなら、ハルミをより良く理解するためにユイスマンスを読み返すことで、その呼応しあうエスプリをきっと感じ取れるはずです。《関連性の薄いアナロジーを察知し、形、雰囲気、カラー、質、輝き、オブジェあるいは存在の情報を相似効果によって同時に伝えるため、語彙ひとつで示すことが多かった。その一語がもし単に学術名で示される時は、そこからあらゆる面、あらゆるニュアンスを表すために、多数のさまざまな形容詞を組み合わせなければならなかっただろう。彼はこうして、見る側の精神に象徴が浸透すれば、アナロジーにより比較の作用が働くことを信じ、一切の説明を消し去った。これにより、ひとつひとつの性質を表すために形容詞を重ねることで生じる、注意の分散を避けることができた。唯一でしかも全部を指す一語に凝縮することで、例えば一枚の絵におけるような、単一でありながら全体であるひとつの場面、ひとつの総体的な効果を生じるはずだった。／「さかしま」》ここには美術工芸品から表現へと、ユイスマンスが美しく織りなした糸があります。ハルミがデザインと金銀細工を結びつけるような、純粋な意味論が働いているかのようです。しかし、比較はここまでにしましょう。ハルミの作品は、デゼッサントが持つ究極に不毛な絶望を全く感じさせないどころか、発見と好奇心の歓喜で華やいでいるからです。

《好奇心》は、ハルミの作品の芸術的また文化的な系統を正しく想起させる言葉です。それはまた、感覚と精神を結びつける彼女のごく個人的なスタイルにも連なります。ルネッサンス時代の骨董品陳列室と同じ原則に立つ「ヴンダーカンマー（驚異の部屋）」――は、16世紀以降のヨーロッパの文化形成に大いに寄与し、心に訴えかける人文主義の開花につながりました。この驚異の部屋の流儀により、人々は測量して歩き、地図を作り、世界を正しく知ることができました。幻想と薄気味悪い謎が少しずつ取り払われ、啓蒙の世紀へ向かう重要な段階でし

た。1759年創立の大英博物館の基盤となるハンス・スローンの集めた鳥類学や植物標本、写本、カメオなどの見事なコレクションはその模範です。花や動物の単純な目録よりもはるかに感動的、そしてより適切なこうした見地の中に、ハルミの作品を置かずにはいられません。めまぐるしく更新される年表や地誌と競うように16世紀と17世紀を生きた好事家たちの探求心にならい、ハルミは蝶や貝殻を展示キャビネットに分類し、名前を付け、記載を添え、広大な世界の叙事詩を再現しながらオブジェを収集しています。初めて完全に網羅した形で自身のジュエリーを発表する際、彼女は骨董品陳列室や、博物館の所蔵品に関する当時の手書きの案内書を思わせる、印刷物を用いた展示法を採用しました。厳密かつ正確な分類には、ラテン語とギリシャ語を援用し、「Elephas Maximus (アジアゾウ)」「Genera Callithrix (コモンマーモセット)」「Acinonyx Jubatus (チーター)」「Tecolotl (フクロウ)」など、中央アメリカの語彙さえも用いています。動物たちが支配する場所で、これらのモチーフはそれぞれ、厳密なあるいは空想上の存在として自己を明確に定義しています。なぜならポエジーとエスプリの遊び心は、決して遠く離れていないからです。ジャン=アンリ・ファーブル風の昆虫たちのファンタジー、メディチ流の貝への幻想、天然の珍重品への情熱、化石化した木や象牙、野生動物の角やハードストーン。ハルミのアトリエで用いられるこれらの素材は、驚異の部屋の歴史に名を連ねるものであり、またそれらを熱心に探し求めて慈しんだルネッサンス期や中央ヨーロッパのバロック時代における貴族や芸術家たちのように、彼女も素材を巧みに扱っています。ハルミはさらに、作品に影響を与える欠かせない要素として、植物学を加えています。金銀細工を施したヤドリギの枝付燭台、ルネッサンス期「匂い玉」のようなザクロの形をした秘密の宝石箱。これら貴重な宝飾品のような香りを放つ玉は、アンバーやムスクなどの香料を閉じ込めてペンダントのように身に着けられるもの。さらに続く、異国の野獣やネコ科動物、恐ろしい猛禽類たちに並んで、ヘビの毒々しい渦巻と大型爬虫類の静けさ、うわべの平穏さが張り詰めた緊張をもたらします。ハルミの育む《エジプト復古》の系統とは、フランス革命末期の総裁政府時代や執政政府時代の格式ばった強固な形式に由来する表現を、一字一句再現しているわけではありません。あるいは1920年代、カーナヴォン卿とカーターの考古学的発見、ツタンカーメン王の発掘に沸いた頃の、浮ついたインスピレーションでもありません。むしろ、初めて古代エジプト文化に触れたときの衝撃、ナイル河の冷ややかな壮麗さが、彼女の創意を刺激したのです。工芸家具の連作は、ハルミを陳腐な引用から遠く引き離し、典型的なエジプトマニアからの乖離を示しています。この大河の流域において極めて神聖な豊穡のシンボルであるクロコダイルのベンチは「Sobek」、そして他の座は、力と尊敬に満ちた堂々たる好戦的な獅子の女神「Maahes」そして「Sekhmet」とそれぞれ名付けられていることから分かります。これらアートオブジェの造形は、エジプト神話に頼ること

で陥りがちな枝葉へのこだわりや、現代的フォルムに貼り付けられたエジプト風装飾指向の単純使用となることを巧みに避けています。これと同じ原案は、ハルミが冷血動物の蛇行を最も簡素な形で要約した「Serpentes」にも見られます。空間を漂う1本の線が、ヴァレンティノをまとうアマゾネスの豊かな髪に王冠となつてうねるのです。

自然主義的あるいは幻想的な小動物作品において、蝶や爬虫類、甲虫目やネコ科動物を形にすると、また彼女の筆が牧歌的あるいは熱帯の開花を描くとき、ハルミの想像の領域は、はるか太古の歴史へとさかのぼります。いくつかの原始的な素材が、世界の起源に思いを立ち返らせます。たとえばハードストーンに現れる縞模様が、地球の活動を表すように。彼女の手による「Ocyurus Chrysuurus」は魚類学とポエジーの間に揺れ、空想的でありながら、精密に分析された自然が生み出す化石のようです。これはルネッサンス期の骨董品陳列室、そして啓蒙時代初期の博物館が探し求め、理解しようとしていた自然そのものです。かつて天地創造の解明を前にした人々には、何かが崩れ去るような、茫然自失の感覚があったでしょう。その感覚はまさに、私たちが今日、正真正銘のアートオブジェを前にして感じ取るものと同じなのです。ハルミの作品は、装飾や装飾模様のレパートリーによって解読し研究することもできますが、オブジェとコレクションの長い歴史においても解明することができます。この歴史は芸術の系譜学へと続き、形や嗜好の歴史、美的な傾向、百科事典的な余談へと人々を導きます。ちなみに芸術系譜学とは、常に血統とかかわりがあるとは限りませんから、ハルミ・クロソフスカ・デ・ローラの身分証書を故意にこの項から外すこともできるでしょう。芸術と絵画に情熱を傾けた彼女の両親は、熱烈に愛し合っていました。その娘は旅をしたり、引きこもったり、両親の世界を巡ったりもしましたが、他の世界へもまた行き来しました。そして現在、かつてないほど制作の充実感に包まれ、ハルミは彼女自身の作品の娘のようにきらきらと輝いているのです。

Olivier Gabet

オリヴィエ・ギャベ

パリ装飾芸術美術館 館長

J
E
W
E
L
R
Yジ
ュ
エ
リ
ー

AGLAIS IO

The butterfly holds a special place among Harumi's sources of inspiration. A symbol of the resurrection of the soul for some, and of transformation for others, it is in her eyes a miracle of lightness that embodies the beauty of nature better than any other living creature. This pair of earrings evokes the graceful flight of butterflies through the air. Made from Ankole cow horn (an African breed distinctive for its long horns) they create superb effects of transparency. The lightness of the material allows relatively large dimensions for the pendants (around 10 cm for the largest). Of different sizes, they are worn discreetly at an angle. Their delicate detail is accented by inlaid ebony, fire opals, diamonds, sapphires, garnets and amethysts. The set is completed by a ring crafted from the same materials.

蝶は、ハルミ・クロソフスカ・ド・ローラのインスピレーション源として特別な地位を占めています。魂の再生や変身のシンボルとして捉えられることの多い蝶ですが、彼女にとっては、自然界の美をその軽さにおいて最も端的に体現した存在です。イヤリングのペアが、優雅に宙を舞う蝶を彷彿させます。アフリカに生息するアンコール牛の長い角の魅惑的な透明感がジュエリーに映し取られています。素材の軽さから、大型サイズのペンダント実現が可能になり、最も大きなものは約10cmにも及びます。さまざまなサイズを組み合わせたピースは、さりげなく斜め掛けにすることが可能です。黒檀インクルージョン、ファイアオパール、ダイヤモンド、サファイア、ガーネット、アメジストをセッティングし、繊細なディティールを際立たせています。同じ素材によるリングが、優美な装いを完成させます。

PAPILIO
MACHAON

This pair of earrings is an interpretation of the butterfly theme that is dear to Harumi because of its esthetic and poetic potential. She combines materials as varied as Ankole cow horn, black diamonds, garnets, blue sapphires, citrines and inlaid ebony to delight our eyes. The artist likes the idea of capturing that magical moment when a butterfly alights delicately on your fingers.

ハルミにとって大切なテーマ、蝶を表現するイヤリング。蝶の放つ無限の美とポエジーは、彼女を魅惑し続けます。アンコール牛の角、ブラックダイヤモンド、ガーネット、ブルーサファイア、シトリン、黒檀インクルージョンという多様な素材を組み合わせた華やかな外観が特徴です。ハルミは、美しい蝶が指先にとまる魔法のような瞬間を永遠のジュエリーに昇華します。

APATURINA
ERMINEA

This pair of earrings in Ankole cow horn enhanced with diamonds is part of the series devoted to the butterflies that Harumi so admires. An intriguing interplay of transparency and opacity imparts a mysterious character.

ダイヤモンドが華を添えるアンコール牛の角を素材としたイヤリングは、ハルミが特別の思いを抱く蝶の連作ジュエリーのひとつです。ミステリアスな透明感と不透明感の戯れが、蝶の神秘さを演出します。

PANTHERA PARDUS

Behind the scientific name hides a panther. The animal has been carved from a piece of ebony and enhanced with black diamonds to represent the spots and gold for the eyes. Worn as a bracelet, it illustrates Harumi's passion for wild cats, in particular for panthers, whose elegance and symbolism (as a nurturing mother in Asia) she appreciates. There is nothing threatening about this version. Harumi's works gives voice to the bond that harmoniously connects people to nature, in a peaceful relationship.

この学名の裏に潜むヒョウの美しさ。黒檀を彫琢したベースに、毛皮模様をあらわすブラックダイヤモンドをちりばめ、目にはゴールドをセッティングしています。ブレスレットとして身に着けるこのジュエリーは、ハルミが最も愛するネコ科動物であるヒョウをかたどっています。アジアでは子を産む母を象徴する動物でもあり、その優美なボディラインは彼女をつねに魅了し続けています。獣のもつ脅威は表現されません。調和のとれた環境における自然と人間の共存がテーマとして表現されています。

ZYGOPTERA

One of nature's wonders, thanks to their lightness, delicacy and subtle colors, dragonflies never fail to fascinate Harumi. These earrings are made from Ankole cow horn enhanced with sapphires. The body itself is in lapis lazuli, creating the beautiful bluish sheen typical of the "damselfly", a small dragonfly with a slender body which folds its long wings above it when at rest.

自然が生み出した驚異の美、トンボ。その軽さ、繊細なつくりや色調は、ハルミを魅了し続ける存在です。このイヤリングは、アンコール牛の角を素材とし、サファイアをセッティングしています。トンボの体にはラピスラズリを使用し、フランスでは「ドゥモワゼル」と呼ばれる小さなトンボの美しいブルーを再現しています。羽根は、休息時には体の上方で閉じられます。

PHYLLIIDAE

This pair of earrings depicts the stick insect, one of the most fascinating insects of all thanks to its ability to blend into its natural habitat and become invisible. Harumi recreates its long, fragile body, which imitates the shape of the leaves on which it lives. Made primarily from Ankole cow horn, the earrings are accented with peridots, fire opals and small diamonds, as well as inlaid wood. For Harumi, the design symbolizes the fact that humans, like stick insects, should blend into nature rather than destroy it.

自らの姿を自然に模し、その姿を消してしまうという興味深いコノハムシ科のナナフシを体現したイヤリングです。ハルミの創造力が、自らの置かれた環境である木の葉を模して体をのばした昆虫のはかない姿を捉えています。主にアンコール牛の角を使用したイヤリングは、ペリドット、ファイアオパール、ダイヤモンドのほか、ウッドインクルージョンで装飾されています。この作品には、人間もナナフシのように自然と共存すべきであり、自然を破壊すべきではないという彼女のメッセージが込められています。

SERPENTES

This headpiece, created for a Valentino haute couture runway show, reinterprets the theme of the snake that Harumi finds so fascinating. It exudes the elegance, suppleness and fluidity of curved shapes. Several sources of inspiration are combined in this delicate composition: naturalistic observation (revealed in the extremity of the tail, which is thinner than the rest of the snake's body), natural history engravings and lastly, Greco-Roman art.

ヴァレンティノのオートクチュールショーのために創作されたティアラ。ハルミが強い興味を抱くヘビのテーマが新たに解釈されています。印象的なエレガンス、しなやかさ、カーブの流麗さが再び表現されました。このデリケートな構造に、多彩なインスピレーションが混じり合っています。胴体にべ、比した尾の先端の先細り具合にみられる自然主義者的な観察眼もさることながら、自然史の銅版画、あるいはギリシャローマ時代の芸術に刺激された創意が感じられます。

GENERA CALLITHRIX

This design, a monkey's skull set with diamonds and white gold adorning a necklace, could have featured in a Renaissance cabinet of curiosities. It reflects a relationship with death that is very different from that which dominates our modern, Western societies. It is more reminiscent of the traditional Mexican Day of the Dead, during which human skulls are decorated. It is this social custom that has nourished Harumi's inspiration. The theme of archaeological discovery is added to this source, as if the object had just been unearthed.

サル（サル）の頭蓋をネックレスで取り巻き、ダイヤモンドとホワイトゴールドをセッティングしています。ルネッサンス期の骨董品陳列室に置かれていたようなたずまいが特徴です。このジュエリーは、現代の西洋社会に生きる者が忘れがちな死に対する考察です。メキシコの死に対する伝統的な祭典では、頭蓋が掲げられます。この社会的な信仰から、ハルミは作品のインスピレーションを得ています。そこに考古学的発見の意味合いを持たせ、まるで今しがた発掘されたばかりであるかのような姿を顕わにしています。

LAMPROPELTIS GETULA CALIFORNIAE

Distinctive for their long length (15cm), these earrings testify to Harumi's fascination with snakes, whose elegance, suppleness and sensuality she admires. These qualities are concentrated in these pieces designed with flowing lines and the movement of curves and counter-curves. Often associated (in the Christian tradition) with the symbolism of sin and evil, the snake also has a far more positive value: it symbolizes eternity (biting its own tail, it forms a circle, with neither beginning nor end) and even the universe in certain cultures. In Asia, notably in China, it is considered a talisman, and is used at once to invoke a good harvest, the prosperity of descendants and longevity.

約15cmという桁外れな長さのイヤリングは、ハルミのヘビに対する強い興味を表現しています。彼女は、ヘビの気品、柔軟性そして官能性を讃えてきました。ヘビの特性が流麗なピースに昇華され、織り成すカーブが作品を美しく彩ります。キリスト教文化ではしばしば悪や罪と結びつけられてきたヘビは、ポジティブな意味も表します。自らの尾を噛むと終わりも始まりもない円を構成することから、永遠のシンボルともされ、文化によっては宇宙を象徴します。アジア、とりわけ中国では、豊作、子孫繁栄、長寿を祈願するお守りです。

fig. 035

OCYURUS CHRYSUURUS

Made entirely from 18-karat gold, this bracelet representing a fish skeleton has a highly personal significance. It evokes a memory of Harumi's father, who wore a belt with a brass buckle in the form of a snake skeleton, given to him by one of his friends.

魚の骨格を体現した18Kゴールド製ブレスレットは、とりわけ親密で個人的な作品だといえるでしょう。これは、ハルミが父親の思い出を辿ったもので、彼は実際に友人から贈られた真鍮製のヘビの骨格のベルトバックルを身につけていました。

fig. 067

COUGAR PUMA CONCOLOR

Made from myrtle wood, this ring inlaid with ebony and with peridots for eyes evokes Egyptian art, particularly kohl, the powder used as a cosmetic by the Egyptians to emphasize the contour of their eyes.

銀盃花の木を彫琢したこのリングは黒檀を象嵌し、目にはエジプト芸術を彷彿とさせるペリドットを使用しています。特にコール粉末は、エジプト人が目元を引き立たせる化粧に用いていました。

fig. 061

LAMPYRIDAE

In Japan, fireflies symbolize the transience of life. Their theme connects these earrings to the vanitas and memento mori, which were widespread in Western art from the Renaissance to the end of the 17th century. They are nonetheless dazzling, thanks to the very fine 22-karat hammered gold leaf that has been applied.

日本では、蛍は生のはかなさの象徴とされてきました。「メメントモリ」などの格言や、西洋におけるルネッサンスから17世紀末の芸術観にも通じる感性です。このイヤリングに、極薄の22Kの金箔を施して鍛えることで、輝かしさを出しています。

OBJECTS CREATED FOR GOOSSENS

グー
セ
ン
ス
の
た
め
の
オ
ブ
ジ
エ

fig. V

FIG LEAF BOWL

A happy reminder of times spent in the shade of fig trees in Italy, this bowl is inspired by the leaves of this majestic tree. The bowl is formed from three large leaves on which a caterpillar is crawling, in a charming naturalistic detail. As always with Harumi's work, observation of the natural world is combined with symbolic interpretation that leads to a broader perspective. The fig tree symbolizes generosity and survival. The fig leaf bowl is one of a series of objects created for Goossens.

イタリアのイチジクの木陰で過ごした幸せなひとときを想起させるこのボウルは、堂々と茂るイチジクの葉をインスピレーション源としています。3枚の大きな葉がボウルを形づくり、まるで博物学者の手によるかのような精緻さで、青虫がその葉上をのぼっていきます。ハルミの作品においては、自然主義的な観察眼とシンボルの解釈がひとつになることにより、考察の幅がさらに広がります。イチジクは、寛容と生存、存続を象徴します。このイチジクのボウルは、グーセンスのために向けて創作された連作オブジェに属しています。

OBJECTS CREATED
FOR GOOSSENS
グーセンスのためのオブジェ

fig. IV

FIG LEAF TRINKET TRAY

Following a similar influence, but in a smaller size, this trinket tray depicts a fig leaf in minute detail. Veins, wilting and irregular edges give the piece realism, even verism, which in no way excludes great poetic charm. The trinket tray evokes the herbariums of bygone times, a source of meditation and contemplation.

イチジクのボウルと同じ着想ながらも、サイズを小さくした置き皿。あらゆる細部まで精緻にデザインされたイチジクの葉の上に、ポケット内の身の回り品を載せることができます。葉脈、しおれ、輪郭の不規則なさなどが写実的手法で映し取られたピースは、ヴェリズモ（真実主義）を彷彿とさせながらも大いなる詩情を漂わせています。この置き皿は、昔の植物図鑑さながらに、見る者を瞑想や夢の世界へといざないます。

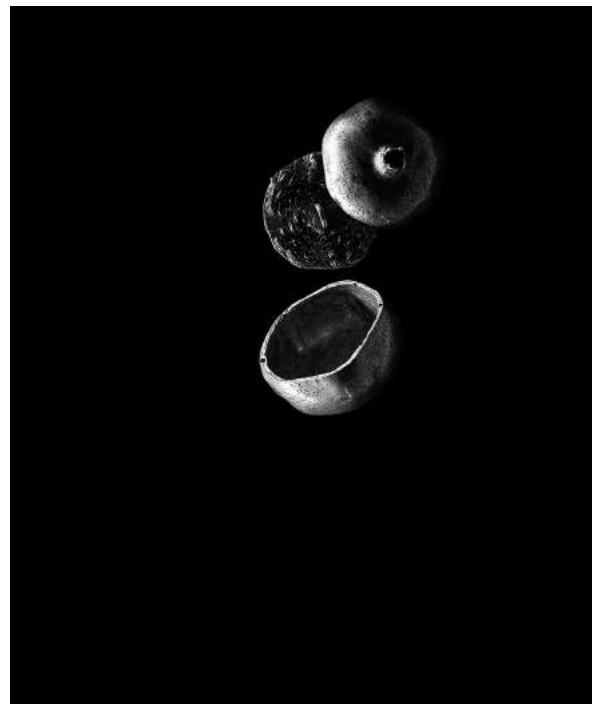

fig. I

POMEGRANATE BOX

A complex object, the pomegranate box comprises three pieces: the box itself, its lid and an inner lid. Beyond the beauty of the fruit, admired by Harumi, the pomegranate carries magnificent symbolic meaning—of life, fertility, the purification of body and soul, and resurrection.

ザクロボックスは、3つのコンパートメントから構成されています。すなわち、ボックス本体とふた、内蓋の3パーツです。ハルミが愛するこの美しい果実ザクロには、生命、豊饒、肉体と魂の禊、蘇生といった素晴らしい意味が込められています。

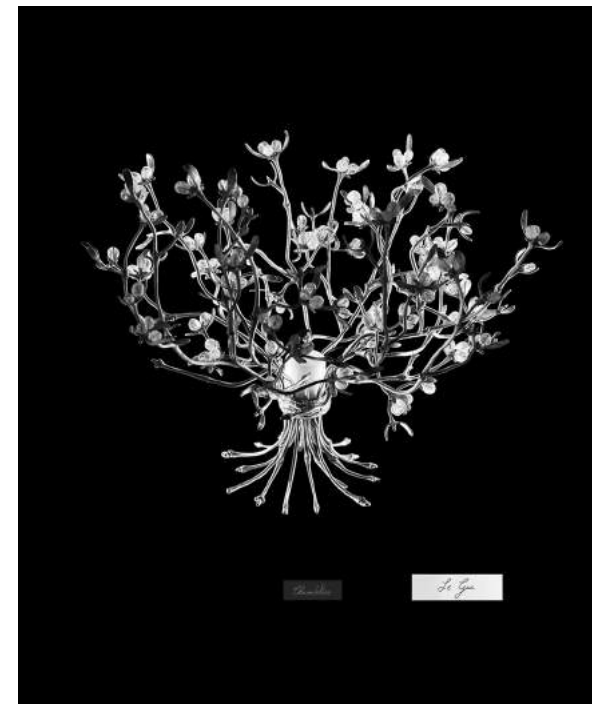

fig. II

MISTLETOE CHANDELIER

A fascinating object for the dynamic way it fills space, this chandelier represents skillfully intertwined branches of mistletoe. The mistletoe flowers are in rock crystal. Beyond the beauty of its flowing lines and lightness of structure, the chandelier invokes the symbolism of mistletoe with its promise of prosperity, happiness and longevity.

空間にダイナミックに広がるさまが魅力の燭台。巧みに絡み合うヤドリギの枝が美しく体現されています。ヤドリギの花は、石英製です。動きの美や、軽やかなフォルムが奏でる妙に加え、この燭台はヤドリギのシンボルである約束、幸運、長寿という願いも込められています。

fig. III

MISTLETOE BRANCH

An exclusively ornamental object, this delicate branch of mistletoe is designed to be displayed close to the chandelier.

シンプルに装飾をねらいとした唯一のオブジェ。この繊細な枝は、同じくヤドリギをモチーフとした燭台を想起させます。

O
T
H
E
RO
B
J
E
C
T
Sそ
の
他
の
オ
ブ
ジ
エ*fig. XXI*
*3/8 edition*BANQUETTE
SEKHMET III

The Sekhmet bench is impressive as much for its size (over 166 cm in length) as for the powerful presence of a lioness moving towards us. There is, however, no animosity in her gentle gaze and affable gait. This majestic lioness invites us to sit on her back. She combines two of Harumi's richest sources of inspiration: a fascination with wild cats, and an interest in Egyptian mythology. Sekhmet is a goddess depicted in the form of a lioness with a woman's body; daughter of the sun god Ra, she is above all a warrior goddess. Made from bronze covered in 24-karat gold leaf, she is enhanced with lapis lazuli to emphasize the contours of her eyes.

長さ166cmを越える堂々としたたずまいも印象的ですが、こちらへ向かって力強く前進する雌ライオンの姿は圧巻です。その優しいまなざし、人好きのする物腰には、反感や憎しみの意はまったく感じられません。威風堂々とした雌ライオンが、見る者をその背の上へいざないます。この作品において、ハルミが愛でるふたつのインスピレーション源、猛獣に対する幻想とエジプト神話に対する深い興味が見事に開花しています。セクメトとは、雌ライオンの頭部に人間の女性の体を有した女神です。太陽神レーの娘として、破壊と復讐を象徴する女神とされました。24Kの金箔で覆ったブロンズ製。ラピスラズリで目の周りを際立たせています。

fig. XVIII

MASQUE BALAM

This piece is inspired by the golden masks of the Mayas and the Incas. In 24-karat gold, it is crafted using the repoussé technique. It is in fact a sconce to be fixed to the wall and used as a lamp. The contour of the eyes is majestically emphasized with lapis lazuli.

マヤとインカの文明にインスピレーションを得た仮面の作品。24Kゴールドを使用し、製作には高度な技術を駆使しました。壁に固定し、ランプとして使用することができます。目の周りにはこの上なく美しいラピスラズリが施されています。

fig. XVI

BANQUETTE MAHES

The Mahes bench bears witness once again to the importance of Egyptian mythology in Harumi's sources of inspiration. A warrior god, protector of universal order, Mahes is represented in the form of a wild lion. He is often depicted at the entrance of temples. Harumi has laid claim to this legendary animal in a piece made entirely from bronze. Initially figurative, the lion gradually evolved during the creative process towards a certain stylization, as shown by the hieroglyphic appearance of the mane.

このベンチには、ハルミがエジプト神話に見出す重要性がふたたび表現されています。戦の神であり、普遍秩序の擁護者であるマヘーシュが、野生のライオンの姿を借りて表現されました。この像は、しばしば寺院の入り口に配されています。ハルミはこの神話上の動物を自在に操り、ブロンズ像に仕立て上げました。もともと具象であったライオンが、創作が進むにつれ次第に図案化されていきました。ヒエログリフ書体のごとく処理されたたてがみが、それを物語っています。

fig. XXII

BANQUETTE SOBEK

A respected and feared deity, Sobek was the god of water and fertility, and hence was venerated in the Nile Delta. Beyond its symbolism, the crocodile holds a fascination for Harumi, who exalts it in her work. Like Mahes, Sobek has been designed in a highly stylized way.

崇められ恐れられた神セベク(またはソベク)は、ナイル川のデルタ地帯で水と肥沃の神として崇拝されました。クロコダイルは単なるシンボルを越え、ハルミが特別な思いを抱く動物であり、作品においてその思いが昇華されてきました。マヘーシュのように、セベクにも彼女独自のスタイルによってクロコダイルが扱われています。

Guillaume Glorieux

University Professor, Director
of Education and Research
at L'ÉCOLE, School of Jewelry
Arts, with the support of
Van Cleef & Arpels

ギヨーム・グロリユー
大学教授、ヴァン クリーフ&アーペルが支
援する「レコール ジュエリーと宝飾芸術の
学校」教育・研究ディレクター。

Photographs

Donata Wenders, Benoît Peverelli,
Peter Knup, Olivier Saillant
and Romain Laprade

Drawings

Harumi Klossowska de Rola

Art Direction

Atelier Franck Durand