

ÉMILE GALLÉ

WISTERIA

Details:

Fabrikant: Émile Gallé (Frankrijk, Nancy)

Décor: Wisteria

Ontwerper: Toegeschreven aan Victor Prouvé

Signatuur: Gallé

Stijl: Art Nouveau

Materiaal: Vormgeblazen en vrijgevormd glas, gereduceerd, geslepen pontil, ets-techniek

Kleur: Kleurloze basis met beige en roze overlay

Periode: 1890 / 1899

Afmetingen:

Hoogte: 49,5cm

Diameter mond: 11cm

Diameter voet: 14,5cm

Conditie: Puntgaaf

Provenance:

Franse privécollectie

Literatuur:

Reflex der Jahrhunderte – Die Glassammlung des Kunstmueums Düsseldorf mit Sammlung Hentrich – Düsseldorf 1989 – Blz. 152

Omschrijving:

Émile Gallé, een van de belangrijkste figuren in de Art Nouveau-beweging, wordt geprezen om zijn baanbrekende bijdragen aan de glasbewerking, meubelontwerp en decoratieve kunsten. Geboren in Nancy, Frankrijk, in 1846, haalde Gallé inspiratie uit de natuur, filosofie en poëzie, en transformeerde hij deze invloeden in verbluffende, gelaagde glaskunstwerken die de grenzen van vakmanschap verlegden. Zijn innovatieve benadering, met name bij cameoglas, bezorgde hem internationale erkenning en hij werd een leidend lid van de École de Nancy, een groep kunstenaars die zich inzetten voor het promoten van de idealen van de Art Nouveau. Gallé's werk belichaamde de nadruk van de beweging op organische vormen, vloeiende lijnen en een diepe verbondenheid met de natuur.

Cameoglas, een van Gallé's kenmerkende technieken, hield in dat verschillende kleuren glas werden gelaagd en door het glas werd geëtst om ingewikkelde ontwerpen in reliëf te onthullen. Zijn meesterschap van dit complexe proces stelde hem in staat om enkele van de mooiste glaswerken van zijn tijd te produceren, elk stuk weerspiegeland zijn artistieke visie en technische vaardigheden.

De Wisteria serie door Émile Gallé (circa 1900)

De Wisteria serie, gemaakt rond 1900, is een opvallend voorbeeld van Émile Gallé's expertise in cameoglas waarbij naturalistische motieven worden gecombineerd met uitzonderlijk vakmanschap. Deze vaas, met een indrukwekkende hoogte van 44,5 cm, is een museumwaardig stuk dat de elegantie en verfijning van Gallé's oeuvre belichaamt. Het vertegenwoordigt het allereerste ontwerp in Gallé's Wisteria-serie, dat werd gemaakt in samenwerking met de beroemde kunstenaar Victor Prouvé, een naaste medewerker van Gallé en eveneens lid van de École de Nancy.

Prouvé, die bij veel van Gallé's ontwerpen betrokken was, bracht zijn eigen artistieke gevoeligheid naar de Wisteria-serie en hielp de delicate, sierlijke bloemmotieven te vormen die deze collectie definiëren. Deze vroege samenwerking tussen Gallé en Prouvé weerspiegelt de fusie van kunst en natuur die centraal staat in de ethos van de Art Nouveau.

Ontwerp en uitvoering:

Materiaal en structuur: De vaas is gemaakt van helder glas, waarover Gallé lagen van bruin, lichtbruin en roze glas aanbracht om diepte en textuur te creëren. Deze gelaagde techniek, essentieel voor cameoglas, omvat het zorgvuldig weetsen van de bovenste lagen om het gekleurde en transparante glas eronder te onthullen en zo ingewikkelde reliëfpatronen te vormen. De transparantie van de heldere glazen ondergrond laat het licht door de vaas schijnen, wat de delicate gravures benadrukt en subtiele schaduwen werpt die het algehele effect versterken.

Wisteria motief: De vaas heeft een prachtig wisteria-motief met lange hangende trossen bloemen en bladeren die sierlijk van de bovenkant van de vaas naar de onderkant hangen. Wisteria, een symbool van liefde en toewijding, was een geliefd onderwerp voor Gallé, en zijn natuurlijke elegantie is prachtig vastgelegd in dit ontwerp. De bloemen, verkregen uit lichtbruin en roze glas, lijken van de vaas af te stromen, terwijl de bladeren en takken met uitzonderlijk detail zijn weergegeven, waarbij de texturen en vormen zorgvuldig in het glas zijn geëtst. De wisselwerking tussen de rijke bruine tinten van de takken, de lichtere tinten van de bloemen en de subtiele roze accenten creëert een harmonieuze balans van kleuren. Dit organische ontwerp weerspiegelt niet alleen Gallé's diepe bewondering voor de natuur, maar ook de invloed van Victor Prouvé, wiens scherp oog voor botanische details zichtbaar is in de zorgvuldige uitvoering van het motief.

Kleur en contrast: De combinatie van bruin, lichtbruin en roze glas creëert een warm, uitnodigend palet dat de natuurlijke schoonheid van het wisteria-motief versterkt. De kleuren zijn zorgvuldig gekozen om een gevoel van

diepte en realisme te creëren, waarbij de bloemen lijken te zweven tegen de heldere achtergrond. Naarmate het licht door de vaas valt, komen de gesneden lagen tot leven, waarbij de kleuren en schaduwen subtiel veranderen, afhankelijk van de hoek en intensiteit van het licht.

Vorm en vormgeving: De vaas heeft een geknepen mond, kenmerkend voor Gallé's werk uit deze periode, wat een dynamisch sculpturaal element toevoegt aan de algehele vorm. Deze geknepen rand, die vaak werd gebruikt in Gallé's vazen, weerspiegelt de vloeiendheid van natuurlijke vormen en vult de vloeiende beweging van het wisteria-motief aan. De vernauwing aan de bovenkant trekt de aandacht van de kijker naar beneden, volgend langs het pad van de bloemen naar de voet.

Signatuur: De vaas is gesigneerd in cameotechniek, waarbij Gallé's naam, simpelweg "Gallé", in de zijkant van de vaas is gegraveerd. Deze signatuur, subtiel verwerkt in het ontwerp, is typerend voor Gallé's stukken uit deze periode. Hoewel ingetogen, dient het als een teken van authenticiteit en bevestigt het de herkomst en kwaliteit van de vaas.

Historische en Artistieke Context

Het Eerste Wisteria Ontwerp: Deze vaas is vooral belangrijk omdat het het eerste ontwerp in Gallé's Wisteria-serie vertegenwoordigt, die zou uitgroeien tot een iconische collectie tot aan de jaren '20 van de vorige eeuw. De betrokkenheid van Victor Prouvé bij de creatie van dit ontwerp benadrukt de samenwerkingsgeest van de École de Nancy, waar kunstenaars samenwerkten om nieuwe vormen van artistieke expressie te ontwikkelen. Prouvé's invloed is zichtbaar in de naturalistische nauwkeurigheid en vloeiendheid van het wisteria-motief, wat zijn achtergrond in zowel kunst als botanische illustratie weerspiegelt.

Deze vaas staat als een getuigenis van de innovatie van Gallé en Prouvé tijdens een periode waarin Art Nouveau bloeide, met name in Nancy, waar beide kunstenaars centrale figuren waren. Hun gedeelde toewijding aan het vermengen van kunst en natuur komt prachtig tot uiting in dit stuk, dat de geest van de beweging vastlegt door zijn organische vormen, ingewikkelde details en harmonieuze kleurgebruik.

Gallé en Nancy: Gallé's werk was nauw verbonden met de stad Nancy, die een belangrijk centrum werd voor de Art Nouveau-beweging in Frankrijk. Als een leidend lid van de École de Nancy speelde Gallé een cruciale rol in het vormgeven van de artistieke identiteit van de stad. De École de Nancy, opgericht in 1901, bracht kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden samen die verenigd waren door een gedeelde visie van de rol van kunst in het dagelijks leven. De groep legde de nadruk op het gebruik van natuurlijke vormen, vakmanschap en moderne technieken, met als doel een nieuwe artistieke taal te creëren die de schoonheid en complexiteit van de natuur weerspiegelden.

Gallé's glaswerken, met name zijn cameostukken, belichaamden de idealen van de École de Nancy. Zijn vazen, met hun botanische motieven en innovatieve gebruik van materialen, werden enkele van de meest bewonderde voorbeelden van Art Nouveau-glas. Gallé's vermogen om artistieke visie te combineren met technische beheersing onderscheidde hem als een van de belangrijkste figuren in de decoratieve kunsten tijdens deze periode.

Conditie en Herkomst

Deze Wisteria cameo vaas is in puntgave conditie, een opmerkelijke prestatie gezien zijn leeftijd en het delicate materiaal. Het is zorgvuldig bewaard door een particuliere verzamelaar in het zuiden van Frankrijk en vertoont geen zichtbare tekenen van slijtage, schade of restauratie. De helderheid van het glas en de precisie van de bewerkte details zijn volledig intact, waardoor de schoonheid van Gallé's vakmanschap in zijn oorspronkelijke vorm kan worden gewaardeerd.

De herkomst van de vaas voegt toe aan zijn betekenis, afkomstig van een verzamelaar die grote zorg heeft besteed aan het behoud van de integriteit van het stuk. Dergelijk goed bewaarde voorbeelden van Gallé's cameoglas zijn zeer gewild bij verzamelaars en musea, waardoor deze vaas een zeldzame en waardevolle aanvulling is voor elke collectie van Art Nouveau of decoratieve kunst.