

Ар-деко (декоративное искусство) — влиятельное течение в изобразительном и декоративном искусстве первой половины XX века, которое впервые появилось во Франции в 1920-х годах, а затем стало популярно в 1930—1940-е годы в международном масштабе, проявившееся в основном в архитектуре, моде и живописи. Это эклектичный стиль, представляющий собой синтез модернизма и неоклассицизма. На стиль ар-деко также значительное влияние оказали такие художественные направления, как кубизм, конструктивизм и футуризм.

Отличительные черты — строгая закономерность, смелые геометрические формы, этнические геометрические узоры, оформление в полутонах, отсутствие ярких цветов в оформлении, при этом пёстрые орнаменты, роскошь, шик, дорогие, современные материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа, алюминий, редкие породы дерева, серебро).

- Формы: обтекаемые, при этом чёткие и графичные. Силуэты имеют более ступенчатые формы, главным остаётся грациозность и некоторая игривость.
- Линии: энергичные, чёткие, геометричные.
- Элементы: множество орнаментов в форме завитков, спиралей, волн, зигзагов.
- Цвета: контрастные. Переплетение мягких и пастельных с кричащими и сочными.
- Материалы: дорогие, экзотические, насыщенные. Дерево, кожа, бронза, мрамор, керамика, стекло.
- Окна: прямоугольные, с использованием большого пространства из стекла. Реже арочные или с витражом.
- Двери: окружённые пилястрами, фронтонами.

В США, Нидерландах, Франции и некоторых других странах ар-деко постепенно эволюционировал в сторону функционализма.

История

Международная выставка, прошедшая в 1925 году в Париже и официально называвшаяся «Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes», дала жизнь термину «ар-деко». На этой выставке миру были показаны предметы роскоши французского производства, доказавшие, что Париж остался интернациональным центром стиля и после Первой мировой войны.

Международная выставка современного декоративного и промышленного искусства

Реджинальд Марш, 1936, Рабочие сортируют почту, роспись в таможене США в Нью-Йорке

Мероприятие, обозначившее зенит стиля и назвавшее его, было Международной выставкой современного декоративного и промышленного искусства, которая проходила в Париже с апреля по октябрь в 1925 году. Официально она была организована правительством Франции и охватывала в Париже площадь 55 акров, идущий от Гран-Пале на правом берегу до Инвалидов на левом берегу и вдоль берегов Сены. Большой Пале, самый большой зал в городе, был наполнен экспонатами декоративного искусства из стран-участниц. Было представлено 15 000 экспонентов из двадцати разных стран, включая Англию, Италию, Испанию, Польшу, Чехословакию, Бельгию, Японию и новый Советский Союз; Германия не была приглашена из-за напряженности после войны, а Соединенные Штаты, не понимая цель выставки, отказались от участия. За семь месяцев выставку посетили шестнадцать миллионов человек. По правилам выставки требовалось, чтобы вся работа была современной; исторические стили не допускались. Основной целью выставки было продвижение французских производителей роскошной мебели, фарфора, стекла, металлических изделий, текстиля и других декоративных изделий. Для дальнейшего продвижения продуктов все основные парижские универмаги и крупные дизайнеры имели свои собственные павильоны. Экспозиция имела второстепенную цель в продвижении продуктов из французских колоний в Африке и Азии, включая слоновую кость и экзотические леса.

Hôtel du Riche Collectionneur был популярным аттракционом на выставке; на нем были представлены новые дизайнерские проекты Emile-Jacques Ruhlmann, а также ткани Art Deco, ковры и живопись Jean Duras. Дизайн интерьера основывался на тех же принципах симметрии и геометрических форм, которые отличали его от стиля модерн и ярких цветов, изысканного мастерства редких и дорогих материалов, которые отличали его от строгих функциональных возможностей модернистского стиля. В то время как большая часть павильонов была богато украшена и наполнена роскошной мебелью ручной работы, два павильона — Советский Союз и павильон дю Нуво Эсприт, построенный журналом этого имени под руководством Ле Корбюзье, были построены в строгом стиле, простые белые стены и без украшения; они были одними из самых

ранних примеров модернистской архитектуры

Выставка Декоративного искусства, продемонстрировав победу конструктивизма, попутно дала жизнь движению Ар деко, ставшему экзотическим смешением кубизма и стиля модерн, иначе говоря, линейной стилизации и изысканным орнаментом. Мода на тюрбаны и деяния, стилизованные под «Египет» и «Китай», причудливо перемешалась с ритмами геометрической планиметрии.

*Плакат Мулен Руж Шарль
Гесмар (1925)*

Само направление ар-деко существовало и до открытия выставки в 1925 — это было заметное течение в европейском искусстве 1920-х годов. Американских берегов оно достигло только к 1928 году, где в 1930-х оно преобразовалось в Streamline Moderne — американизированное ответвление ар-деко, ставшее визитной карточкой этого десятилетия.

Символом ар-деко в декоративно-прикладном искусстве стала скульптура из бронзы и слоновой кости. Вдохновляясь «Русскими сезонами» Дягилева, искусством Египта и Востока, а также технологическими достижениями «века машин», французские и немецкие мастера создали уникальный стиль в малой пластике 1920-х — 1930-х гг., который поднял статус декоративной скульптуры до уровня «высокого искусства».

Классическими представителями ар-деко в скульптуре считаются Дмитрий Чипарус, Клер Жан Робер Колине, Поль Филипп (Франция), Фердинанд Прайсс, Отто Поэрцель (Германия), Бруно Зак, Дж. Лоренцль (Австрия).

Появление Art Deco было тесно связано с ростом статуса декоративных художников, которые до конца XIX века считались просто ремесленниками. Термин «декоративные декорации» был изобретен в 1875 году, для дизайнеров мебели, текстиля и других украшений. В 1901 году было создано Содружество художников-декораторов (Общество декоративных художников) или САД, а декоративным художникам были предоставлены такие же авторские права, как художникам и скульпторам. Подобное движение развивалось в Италии. В 1902 году в Турине состоялась первая международная выставка, посвященная исключительно декоративному искусству Esposizione internazionale d'Arte.

В Париже было основано несколько новых журналов, посвященных декоративному искусству, в том числе «Искусство и декорация», а также L'Art décoratif moderne. Секции декоративного искусства были представлены в ежегодных салонах Société des artistes français, а затем в Salon d'automne. Французский национализм также сыграл свою роль в возрождении декоративного искусства: французские дизайнеры

почувствовали себя ущемленными в связи с ростом экспорта дешевой немецкой мебели. В 1911 году САД предложил провести в 1912 году крупную новую международную экспозицию декоративно-прикладного искусства. Никаких копий старых стилей не разрешалось; только современные работы. Экспозиция была отложена до 1914 года, а затем, из-за войны, до 1925 года, когда она дала свое название всему семейству стилей, известных как Десо.

Хотя термин ар-деко возник в 1925 году, он не был часто употребляемым до смены отношения к этой эпохе в 1960-х. Мастера стиля ар-деко не входили в некое единое сообщество. Движение считалось эклектичным, находившимся под влиянием нескольких источников:

- «Венский сецессион» раннего периода (Венские мастерские); функциональный индустриальный дизайн.
- Примитивное искусство Африки, Египта и индейцев Центральной Америки.
- Древнегреческое искусство (период архаика) — наименее натуралистичное из всех.
- «Русские сезоны» Сергея Дягилева в Париже — эскизы костюмов и декораций работы Леона Бакста.
- Гранёные, кристаллические, фацеточные формы кубизма и футуризма.
- Колористическая палитра фовизма.
- Строгие формы неоклассицизма: Буле и Карла Шинкеля.
- Век джаза.
- Растительные и животные мотивы и формы; тропическая растительность; зиккураты; кристаллы; колористическая чёрно-белая гамма клавиш рояля, мотив Солнца.
- Гибкие и атлетичные формы женщин-спортсменок, которых стало очень много; острые углы коротких стрижек у представительниц клубной жизни — флэпперов.
- Технологические достижения «века машин» — такие как радио и небоскрёбы.

Мастера ар-деко любили использовать такие материалы, как алюминий, нержавеющая сталь, эмаль, инкрустации по дереву, кожа акулы и зебры. Активно применяли зигзагообразные и ступенчатые формы, широкие и энергичные кривые линии (в отличие от мягких текучих кривых модерна), мотивов шеврона и клавиш фортепьяно. Некоторые из этих декоративных мотивов стали повсеместными, например, узор клавиш, который встречался в дизайне дамской обуви, батарей отопления, лекционных залов Радио-сити и шпиля небоскреба Крайслер билдинг. В этом стиле охотно оформлялись интерьеры кинотеатров и океанских лайнеров, таких как «Иль де Франс» и «Нормандия». Ар-деко был роскошен, и считается, что эта роскошь — психологическая реакция на аскетизм и ограничения в годы Первой мировой войны.

Франция

Иллюстрация Жоржа Барбьера из платья Пакуина (1914). Стилизованные цветочные узоры и яркие цвета были особенностью раннего арт-деко

Парижские универмаги и дизайнеры моды сыграли важную роль в подъеме Art Déco. Учрежденные фирмы, в том числе производитель сумок Louis Vuitton, фирма серебра Christofle, дизайнер стекла Рене Лалик и ювелиры Louis Cartier и Boucheron, которые начали разрабатывать продукты в более современных стилях. Начиная с 1900 года универмаги нанимают декораторов для работы в своих дизайн-студиях. Украшение 1912 Salon d'Automne было поручено универмагу Printemps. В том же году Printemps создал собственный семинар под названием «Primavera». К 1920 году Примavera заняла более трехсот художников. Стили варьировались от обновленных версий Louis XIV, Louis XVI и особенно мебели Louis Philippe, сделанных Louis Süe и мастерской Primavera до более современных форм из мастерской универмага Au Louvre. Другие дизайнеры, в том числе Эмиль Жак Рульманн и Пол Фолио, отказались использовать массовое производство и настаивали на том, чтобы каждая деталь была сделана индивидуально вручную. В стиле раннего арт-деко были представлены роскошные и экзотические материалы, такие как эбеновое дерево, слоновая кость и шелк, очень яркие цвета и стилизованные мотивы, особенно корзины и букеты цветов всех цветов, придающие модернистский вид.

Яркие цвета арт-деко пришли из многих источников, в том числе из экзотических постановок Леона Бакста для «Русских балетов», которые вызвали сенсацию в Париже незадолго до Первой мировой войны. Некоторые из цветов были вдохновлены более ранним движением Фовизма во главе с Анри Матиссом; другие — Орфистами, такими как Соня Делоне; другие — движением, известным как наби, и в работе художника-символиста Одилона Редона, который проектировал каминные экраны и другие декоративные предметы. Яркие цвета были особенностью работы модельера Поля Пуаре, чья работа повлияла как на дизайн, так и на дизайн интерьера в стиле ар-деко.

Париж оставался центром стиля ар-деко. В мебели его воплощал Жак-Эмиль Рульманн — самый известный из дизайнеров мебели той эпохи и, возможно, последний из классических парижских ébéniste (краснодеревщиков). Кроме того, характерны работы Жана-Жака Рато, продукция компании «Süe et Mare», ширмы Эйлин Грей, изделия из кованого металла Эдгара Брандта, металла и эмали швейцарца еврейского происхождения Жана Дюнана, стекло великого Рене Лалика и Мориса Марино, а также часы и ювелирные изделия Cartier.

В 1925 году в Ар-деко сосуществовали две разные конкурирующие школы: традиционалисты, которые основали Общество декоративных художников; в том числе дизайнер мебели Эмиль-Жак Рульманн, Джин Дунард, скульптор Антуан Бурдель и дизайнер Поль Пуаре; они сочетали современные формы с традиционным мастерством и дорогими материалами. С другой стороны, модернисты, которые все чаще отвергали прошлое и хотели стиля, основанного на достижениях в новых технологиях, простоте, недостатке отделки, недорогих материалах и массовом производстве.

В 1929 году модернисты основали собственную организацию «Французский союз современных художников». В ее состав вошли архитекторы Пьер Чаро, Фрэнсис Журден, Роберт Маллет-Стивенс, Корбюзье, а в Советском Союзе — Константин Мельников; ирландский дизайнер Эйлин Грей и французский дизайнер Соня Делоне, ювелиры Жан Фуке и Жан Пуйфокат. Они яростно атаковали традиционный стиль арт-деко, который, по их словам, был создан только для состоятельных людей, и настаивал на том, что хорошо построенные здания должны быть доступны для всех, и эта форма должна функционировать. Красота объекта или здания заключалась в том, идеально ли он подходит для выполнения своей функции. Современные промышленные методы означали, что мебель и здания могут быть изготовлены серийно, а не сделаны вручную.

Живопись

Т. Лемпицка. Автопортрет,
Тамара в зеленом Бугатти
(1929)

На экспозиции 1925 года не было выделено ни одного раздела. Живопись в стиле ар-деко была по определению декоративной, призванной украсить комнату или произведение архитектуры, поэтому мало художников работали исключительно в этом стиле, но два художника тесно связаны с Art Deco. Жан Дюпас нарисовал фрески Art Deco для павильона Bordeaux на выставке декоративного искусства 1925 года в Париже, а также нарисовал картину над камином на выставке Maison de la Collectionneur на выставке 1925 года, на которой была представлена Рульманн и другие видные дизайнеры в стиле ар-деко. Его картины также были в декоре французского океанского лайнера «Нормандия». Его работа была чисто декоративной, спроектированной как фон или аккомпанемент к другим элементам декора. Другой художник, тесно связанный со стилем, — Тамара де Лемпицка. Родившись в Польше в аристократической семье, она эмигрировала в Париж после русской революции. Там она стала ученицей художника Мориса Дениса из движения под названием «Наби» и кубиста Андре Лхоте и заимствовала множество стилей из их стилей. Она рисовала почти исключительно портреты в реалистичном, динамичном и красочном стиле ар-деко.

Графика

Стиль Ар-деко появился на ранних этапах графического искусства, в годы незадолго до Первой мировой

войны. Он появился в Париже в плакатах и костюмах Леона Бакста для балета Русских и в каталогах модельеров Пола Пуаре. Иллюстрации Жоржа Барбье и Жоржа Лепепа и изображения в журнале моды *La Gazette du bon ton* прекрасно отразили элегантность и чувственность стиля. В 1920-е годы внешний вид изменился; подчеркнутые моды были более случайными, спортивными и смелыми, а женщины-модели обычно курили сигареты. В Германии самым известным художником плакатов этого периода был Людвиг Хольвайн, который создал красочные и драматические плакаты для музыкальных фестивалей, пива и, в конце своей карьеры, для нацистской партии.

Обложка Vanity Fair, Жорж Лепеп

Во время модерна плакаты обычно рекламировали театральные товары или кабаре. В 1920-х годах плакаты путешествий, сделанные для пароходных линий и авиакомпаний, стали чрезвычайно популярными. Стиль заметно изменился в 1920-х годах, сосредоточив внимание на рекламе продукта. Изображения стали более простыми, точными, более линейными, более динамичными и часто помещались на один цветной фон. Во Франции были дизайнеры Art Deco Чарльз Лупо и Пол Колен, которые прославились своими плакатами американской певицы и танцовщицы Джозефин Бейкер, Жан Карлу разработал плакаты для фильмов Чарли Чаплина, мыла и театров; в конце 1930-х годов он эмигрировал в Соединенные Штаты, где во время мировой войны он разрабатывал плакаты для поощрения военного производства. Дизайнер Чарльз Гесмар стал знаменитым автором плакатов для певицы Mistinguett и для Air France. Среди самых известных французских дизайнеров

Америка. Streamline Moderne

Стилевым направлением, которое развивалось параллельно с ар-деко и близко к нему примыкало, было «Streamline Moderne» (название от англ. streamline — «линия обтекания» — термина из области аэродинамики). В «стримлайн модерн» ощущается влияние промышленных штамповочных и аэродинамических технологий. В итоге в

произведениях этого стиля появились очертания самолётов или револьверных пуль. Когда дизайн первого массового автомобиля фирмы Крайслер, «Chrysler Airflow», оказался популярным, обтекаемые формы стали использоваться даже для точилок, зданий и холодильников.

Этот архитектурный стиль ищет гладкие формы, поддерживает длинные горизонтальные линии, которые часто контрастируют с вертикальными изогнутыми поверхностями, и охотно вводит элементы, заимствованные из морской индустрии (перила и иллюминаторы). Его пик был достигнут около 1937 года.

Этот стиль был первым, который включил электрический свет в архитектурную структуру.

Настенная живопись

*Часть росписи «Детройт
Индустрия» Диего Ривера в
Детройтском институте искусств
(1932-33)*

В Соединенных Штатах не было особого стиля ар-деко, хотя картины часто использовались в качестве украшения, особенно в правительственных зданиях и офисных зданиях. В 1932 году был создан проект «Общественные работы в искусстве», который позволил работать художникам без работы, потому что в стране — Великая депрессия. Через год проект заказал более пятнадцати тысяч произведений искусства. Известные американские художники были привлечены Федеральным художественным проектом, чтобы нарисовать украсить стены в правительственных зданиях, больницах, аэропортах, школах и университетах. Некоторые из самых известных художников Америки, в том числе Грант Вуд, Реджинальд Марш, Грузия О'Киф и Максин Альбро приняли участие в программе. Известный мексиканский художник Диего Ривера также принимал участие в программе, украшая стены. Картины были в разных стилях, включая регионализм, социальный реализм и американскую живопись.

Несколько изображений были также созданы для небоскребов Арт-Деко, в частности Рокфеллер-центра в

Нью-Йорке. В фойе были заказаны два изображения, авторы которых — Джон Стюарт Карри и Диего Ривера. Владельцы здания, семья Рокфеллеров, обнаружили, что Ривера, коммунист, поместил образ Ленина в толпу на картине и уничтожили его. Картина была заменена произведением другого испанского художника, Хосе Марии Серт.

Графика

Стиль Ар-деко появился на ранних этапах графического искусства, в годы незадолго до Первой мировой войны. Он появился в Париже в плакатах и костюмах Леона Бакста для балета Русских и в каталогах модельеров Пола Пуаре. Иллюстрации Жоржа Барбье и Жоржа Лепепа и образы в журнале моды La Gazette du bon ton отлично отражают элегантность и чувственность стиля. В 1920-е годы внешний вид изменился; подчеркнутые моды были более случайными, спортивными и смелыми, а женщины-модели обычно курили сигареты. Американские журналы моды, такие как Vogue, Vanity Fair и Harper's Bazaar быстро подхватили новый стиль и популяризировали его в Соединенных Штатах. Это также повлияло на работу американских книжных иллюстраторов, таких как Рокуэлл Кент.

*«Трагическая прелюдия»,
изображающая аболициониста
Джона Брауна в здании Капитолия
штата Канзас, Джона Стюарта
Карри (1930)*

В 1930-х годах в Соединенных Штатах во время Великой депрессии появился новый жанр плакатов. Художественный проект Федерального агентства нанял американских художников для создания плакатов по развитию туризма и культурных мероприятий.

Затухание стиля

Ар-деко незаметно исчез после подъёма массового производства, когда к нему стали относиться как к кричащему, безвкусному и поддельно-роскошному. Окончательный конец этому стилю положили лишения Второй мировой войны. В колониальных странах, таких как Индия, ар-деко стал воротами к модернизму и не

*Плакат -предупреждение
против пересечения улицы
против света (1937)*

исчезал до 1960-х годов. Возрождение интереса к ар-деко в 1980-х годах было связано с графическим дизайном, а ассоциации ар-деко с лентами в стиле «фильм нуар» (film noir) и очарованием 1930-х годами привели к тому, что его стали вновь использовать в ювелирном искусстве и моде.

Певью: Часть «Калифорнии», Максин Альбро, интерьер Коит-Тауэр в Сан-Франциско (1934)