

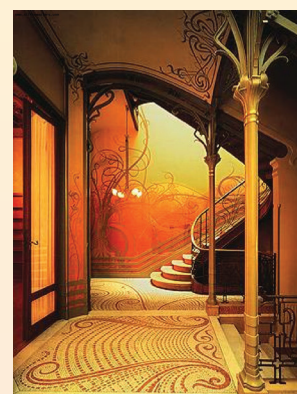
Термин ар-деко (франц. art deco) возник гораздо позже, когда сам стиль уже получил достаточно широкое распространение. Этому способствовала проходившая в 1925 году в Париже Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств (Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriel Modernes). В результате сокращения слов Arts Decoratifs в названии выставки и появился сам термин, определяющий стиль.

Больше всего внимания получили интерьеры Жака-Эмиля Рульманна для «Павильона коллекционера» архитектора Пьера Пату и павильон журнала L'Esprit Nouveau (фр. «Новый дух») архитектора Шарля Эдуарда Жаннерери, впоследствии известного как Ле Корбюзье.

Стиль ар-деко (после Первой мировой войны до Великой депрессии в США) — это синоним роскоши и шика. Ар-деко — это последний из больших стилей (распространяются на все виды искусства) и первый эклектичный стиль (смешение, своеобразное сочетание несочетаемого, соединение разнородных элементов, принципов, взглядов). Ар-деко стал по-настоящему международным стилем. Идеи ар-деко нашли свое отражение в архитектуре, дизайне, декоративном искусстве, графике и моде. В нём гармонично переплетаются обтекаемость и неоклассицизм, игривость и грациозность, а также элегантность и монументальность. Об ар-деко говорят, что он неуловим: его трудно описать, но при этом его ни с чем не спутаешь.

Стиль ар-нуво — (последнее десятилетие XIX — начало XX века (до начала Первой мировой войны). В различных странах стиль имел разные названия: во Франции — «ар-нуво», в Англии — «современный стиль», в Германии — «югендштил», в Австрии, Чехословакии и Польше — «сецессион», в Италии — «либерти», в Испании — «модернизмо», в США — «тиффани», в России — «модерн». Характерными особенностями стиля ар-нуво являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий. Причудливо изогнутые линии декора зрительно сливаются с элементами строительной конструкции в стремлении сочетать утилитарные и художественные функции. Основной принцип стиля ар-нуво — динамическое равновесие, воплощенное в обтекаемых гибких формах.

4

В 1903 году Йозефом Хоффманом и Коломаном Мозером были основаны Венские мастерские (Wiener Werkstätte). Это было производственное объединение представителей изобразительного искусства, ставившее себе целью реформирование художественного ремесла. Главным пунктом выдвинутой программы было отождествление понятий искусства и ремесла, а основными целями — развитие и координация взаимодействия между художниками, промышленниками и торговцами. Объединение открыло ряд собственных ремесленных мастерских и сеть магазинов, и вскоре изделия с фирменным знаком WW стали пользоваться огромным успехом. В мастерских производились мебель, ткани, керамика, светильники, предметы из металла и стекла. Все работы были авторскими и выполнялись в единственном экземпляре.

Фирменная вывеска
Венских мастерских
в Нью-Йорке

5

Кубизм (от фр. «cube» — куб) подразумевает использование подчеркнуто геометрических форм для изображения реальных предметов и объектов. Главной идеей была попытка выразить всю сложность, многообразие окружающей действительности с помощью простейших пространственных моделей и форм, явлений и вещей. Кубизм основывался на отрицании того, что искусство должно копировать природу. Началом данного направления стала картина Пабло Пикассо «Авиньонские девицы». Основные представители — Жорж Брак, Хуан Грис, Фернан Леже, Марсель Дюшан. Именно кубизм больше, чем любой другой стиль, повлиял на дизайн текстиля, применяемого в модной и мебельной индустрии.

Пабло Пикассо
«Авиньонские девицы»

6

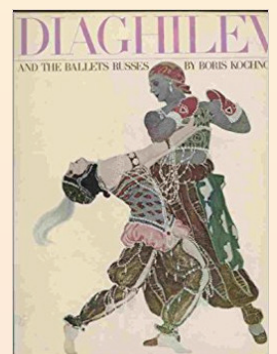
Фовизм — течение во французской живописи начала XX в. Ироническое прозвище «les fauves» («дикие») было дано современными критиками группе художников, выступивших в 1905 году в парижском «Салоне независимых», за их стремление добиться чистоты цвета, граничившей, по мнению критиков, с непристойностью. Главные цветовые отношения и мотивы фовисты брали из природы, но предельно усиливали и обостряли их, нередко использовали цветной контур для отделения пятен цвета друг от друга. Они отказывались от светотеневой моделировки и линейной перспективы, сводя формы к простым очертаниям. Основные представители — Анри Матисс, Жорж Руо, Морис Вламинк, Альбер Марке и др.

Анри Матисс «Танец»

7

Русские сезоны — гастрольные выступления русских артистов балета и оперы (в 1908-1929 г.г.). Организатором и идейным вдохновителем выступал Сергей Дягилев. «Русские сезоны» были не просто демонстрацией русского искусства в Европе, они стали неотъемлемой частью европейской культуры начала XX в. и внесли неоценимый вклад в развитие балетного искусства. Экзотические постановки вызвали бешеный ажиотаж благодаря новым техникам исполнения, а красочность костюмов и декораций производила неизгладимый эффект, не только на публику, но и на деятелей искусства.

Афиша «Русских сезонов»

8

Экзотические путешествия завоевывают всё большую популярность у европейцев. Влияние древних культур находит свое отражение в оформлении интерьеров и мебели. Ар-деко вбирает в себя черты искусства древних государств, таких как Вавилон, Ассирия, государства Африки и индейские племена Мексики, а также совмещает их с греко-римским классицизмом. Открытие в 1923 году гробницы Тутанхамона вызывает бум на все египетское. Папирусы с древними посланиями и статуэтки древних богов становятся украшениями в богатых домах и обычных квартирах.

9

Геометрические формы (прямые линии, окружности, треугольники, прямоугольники) — главный мотив ар-деко. Они прочно заняли свое место во всех областях: от автомобильной промышленности до дизайна интерьеров. Зигзаг, меандр, «лучи солнца» ("sunburst", или образ «расходящихся солнечных лучей») и так называемые «клавиши пианино» (чередование черных и белых полос) были повсеместно представлены в интерьерах ар-деко.

10

Один из основополагающих приемов в ар-деко — это ступенчатость. За основу были взяты зиккураты — многоступенчатые сооружения, характерные для вавилонской, ассирийской и шумерской архитектуры. Следующим популярным приемом было использование трапеции как в общих очертаниях предметов, так и в отдельных его деталях.

Камин ар-деко

Зиккурат

Столик-консоль ар-деко

11

Наиболее ярко стиль ар-деко проявил себя в предметах интерьера и отделке помещений. Дизайнеры в стремлении удивить и поразить используют исключительно дорогие материалы, такие как золото, платина, перламутр, синий египетский фаянс, слоновая кость. Широко используется натуральная кожа и шкуры, особенно экзотических животных: акуля, змеиная, кожа зебры, ската или крокодила. Также среди основных материалов ар-деко — алюминий, хром и нержавеющая сталь. Характерно обилие зеркал. Для отделки помещений применяется паркет из редких и ярких пород древесины, керамическая плитка, мозаика, витражи.

12

Мебель производят из ценных пород древесины и отделывают росписью или инкрустацией. Наиболее популярна мебель из более «футуристических» материалов: металл, стекло, а также с зеркальными поверхностями. В интерьерах используется большое количество буфетов, комодов, тумб, консолей. Для их отделки часто берут лак, что придает предметам глянцевый блеск. Активно применяется замена отдельных элементов на стеклянные (столешницы, дверцы, боковые поверхности).

13

Символом ар-деко в декоративно-прикладном искусстве стала скульптура из бронзы и слоновой кости. Такая комбинация называлась «хризэлефантин». Слоновой костью покрывали лица, руки, а иногда и торсы статуэток, подчеркивая цвет кожи, тогда как сами фигуры и костюмы отливали из бронзы, которую часто раскрашивали или покрывали позолотой. Это усиливало ощущение детальности, реалистичности и дороговизны. Скульптура снова обретает ценность и становится критерием эстетического вкуса владельцев.

14

Тамара де Лемпицка (1898-1980) — американская художница, ставшая олицетворением гламура и направления ар-деко. Её называли «Дивой Деко» — идеал женщины своей эпохи: эмансипированная, современная, принадлежащая к привилегированному классу и ведущая гедонистический образ жизни. Её стиль можно описать как собственный коктейль из смягченной версии кубизма, четкой геометрии драпировок и локонов античных статуй, отделанный лоском и прямолинейностью чистого цвета.

15

Эрте (Роман Петрович Тыртов) (1892–1990) — художник, график, иллюстратор, сценограф, модельер. Признанный во всем мире гений ар-деко. Псевдоним Эрте (фр. Erté) составлен из первых букв имени и фамилии. Отличительной чертой его рисунков являются экстравагантные и экзотические костюмы, в которые он облачает своих нежных лирических персонажей. В 1915 году Эрте заключает контракт с американским журналом "Harper's Bazaar" и в последующие 22 года создает для него более ста обложек. В качестве модельера разрабатывает эскизы одежды и рисунки для тканей. В 1920-е годы он предложил идею создания однородных силуэтов для мужчин и женщин, что впоследствии стало принципом одежды в стиле «унисекс».

16

Самым известным архитектором ар-деко во Франции был Робер Малле-Стивенс. В 1927 году он спроектировал целую улицу в Париже, которую назвали в его честь. В мебели ар-деко воплощал легендарный французский дизайнер Жак-Эмиль Рульманн. Не меньшей известностью пользовались Андре Гру и Поль Ириб. Свои интерьеры они создавали полностью самостоятельно, начиная с проектов самих зданий и заканчивая мебелью, лампами и дверными ручками. Марсель Бройер спроектировал первый обтекаемый стул из холста и стальных трубок и назвал его «Василий» (1925), посвятив художнику Василию Кандинскому.

Улица Малле-Стивенс

17

Появление небоскребов в США началось в конце XIX века и было связано с необходимостью максимально эффективно использовать дорогую землю в центре города. Период между двумя мировыми войнами становится эпохой расцвета американских небоскребов. В 1916 году принимается закон о зонировании. Его цель была предотвратить превращение улиц Нью-Йорка в каменные ущелья, с вечно царящим полумраком. Закон устанавливал нормы выступов фасада для сохранения поступления света. Это привело к изменению силуэтов новостроек, которые стали приобретать ступенчатую форму.

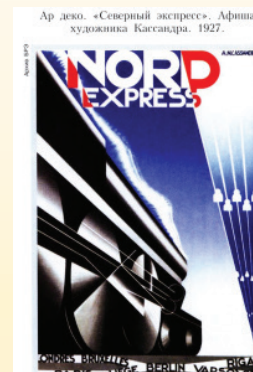
18

Ярчайшим образцом ар-деко в архитектуре является Крайслер Билдинг. Он остается самым красивым небоскребом и по сей день, а также является одним из символов Нью-Йорка. Построен по проекту архитектора Уильяма ван Алена. Высота здания составляет 319 м, и расположено оно в восточной части Манхэттена. Первоначальным владельцем здания была корпорация «Крайслер», поэтому формы здания вдохновлены дизайном автомобилей выпускаемых, "Chrysler Corporation".

19

В 1920-е годы плакат становится особым маркетинговым инструментом для создания образа новой жизни, достатка и рекламы путешествий. Продавцы розничных товаров, одежды, аксессуаров и предметов быта начинают активно использовать рекламные возможности плаката для увеличения потребительского спроса. Разрабатываются специальные шрифты. Появление цветной печати благоприятным образом сказывается на расширении рекламной индустрии и увеличении рыночных продаж. Все это приводит к увеличению заказов у типографий и художников.

20

Появляется профессия художника-графика. Одним из самых известных мастеров своего времени был Кассандр. Известность ему принес плакат «Лесоруб» (1923 г.), а в 1925 году эта работа получает премию на выставке в Париже. Его стиль, полный динамики и движения, вместе с композиционными и цветовыми решениями оказывает очень сильное влияние на развитие плакатного искусства XX века. В 1963 году Кассандр создает логотип модного дома Yves Saint Laurent.

Плакат «Лесоруб», 1923 г.

21

Гарлемский ренессанс (англ. Harlem Renaissance, или Новое негритянское движение, англ. New Negro Movement) — е афроамериканское культурное движение в США в 1920-е – 1930-е годы, которое возглавляли писатели, художники и артисты. После Первой мировой войны афроамериканцы с южных сельскохозяйственных угодий начали массовую миграцию в северные города США. Район Нью-Йорка, Гарлем, стал центром этого движения. Гарлемский ренессанс оказал серьезное влияние на признание афроамериканской культуры как части культуры США.

