

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СТИЛЯ АРТ ДЕКО В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ XX в.

Завадская О. И., ассистент

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (0482) 720-63-72

Аннотация. В статье рассмотрена история становления стиля Арт Деко, проанализированы характерные приемы в архитектуре и интерьере.

Ключевые слова – стиль Арт Деко, интерьер, искусство, архитектура.

Проблема исследования. До сих пор четко не выявлены основные приемы стиля Арт Деко и не обосновано их применение в современном интерьере.

Актуальность обусловлена возрождающимся интересом к стилю Арт Деко в области предметного дизайна и дизайна интерьера.

Цель работы. Проследить историю становления стиля Арт Деко в различных областях искусства и дизайна.

Задачи работы. Проанализировать характерные приемы в архитектуре, интерьере. Выявить характерные особенности стиля Арт Деко.

Последний на сегодняшний день роскошный стиль европейских столиц «Арт Деко» снова в моде. Ему подражают, его копируют, им восхищаются. Бурное развитие этого стиля началось после проведения в Париже выставки в 1925 году, на которой были представлены новейшие достижения в дизайне интерьеров, архитектуры, проектирования мебели, а также из стекла, керамики и металла. В первую очередь то был стиль, ориентированный на моду, который должен был занять свое место среди предшествующих стилей, из которых дизайнер и клиент могли выбрать стиль, удовлетворяющий их предпочтениям [1, с 349].

Арт Деко сформировал сам образ жизни людей в межвоенные годы, их манеру одеваться и разговаривать, путешествовать, работать и отдыхать. В его власти находились индустрия развлечений и сферы искусства – его дух чувствовался в кинотеатрах, доходных домах, небоскребах и композициях внутренних интерьеров и узорах драгоценных украшений, в дизайне курительных и питейных аксессуаров, кухонной посуды и уличных фонарей, в скульптурах и плакатах, в книжных и журнальных иллюстрациях, в тканях, картинах, общественных зданиях и сооружениях. Мосты, туннели, бензоколонки, рестораны быстрого обслуживания и неподражаемый символ того времени, неоновая реклама, все создавалось в стиле Арт Деко [2, с. 7]. Одним из источников вдохновения мастеров Арт Деко является балет «Русский сезон» Сергея Дягилева. Легкость и изящество русского балета, покорившего Париж в 1909 году яркими красками, необычайной балетной пластикой, декорациями и экзотическими костюмами, созданными по эскизам Л. Бакста, А. Бенуа к «Саломее» (1908), «Клеопатре» (1909), «Шехерезаде» (1910), «Жар-Птице» (1910–1913), трактованы как сложнейшие, почти ювелирные произведения.

Также для пропаганды экзотического и красочного стиля Арт Деко многое сделал знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре, ставший на долгие годы законодателем мод. П. Пуаре «революционным» образом изменил моду, он уничтожил корсет, и тем самым

силуэт его моделей сделался прямым и более естественным. Одев прямые платья-туники с яркими декоративными рисунками, женщина и в поведении стала более яркой и естественной, менее жеманной и вычурной.

В художественном смысле заметное влияние на Арт Деко оказала манера обращения кубистов с плоскостями и их техника использования цвета. Типичным Арт Деко считают живопись Тамары де Лемпицки, в творчестве которой преобладают модные портреты и обнаженная женская натура.

В области скульптуры Арт Деко проявил себя повсюду – от высокого искусства до китча. Скульптура в стиле Арт Деко делилась на две большие группы: на работы массового производства для внутреннего рынка и единичные произведения. Мрамор и бронза существовали рука об руку с пластикой и керамикой. Вместо реалистичного воссоздания предмета Арт Деко выражает лишь его стилизованную сущность, упрощая очертания, но определенно обозначая малейшие нюансы движения. Классическими представителями Арт Деко в скульптуре считаются Дмитрий Чипарус, Клер Жан Робер Колинс, Поль Филипп, Фердинанд Прайсс, Отто Поэрцель, Бруно Зак.

В 1930–1950-х годах отличают и существование «Советского Арт Деко». В качестве характерных примеров приводятся работы скульпторов Н. Данько, И. Ефимовой, В. Мухиной – произведения из фарфора, металла, стекла с необычной для того времени обобщенностью и геометризацией формы.

Арт Деко как всемирно известный стиль проявил себя и в области архитектуры. На ее развитие в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков существенно повлияли металл и новые строительные материалы. Работа архитекторов закипела в новом ритме. Теперь в основе зданий и мостов появился жесткий металлический каркас. Благодаря ему все возведенные сооружения отделялись огромным количеством прочного стекла, отчего внутри строений стало необычно светло и даже возвышенно: так появились небоскребы и павильоны. Архитекторы, работавшие в стиле Арт Деко, возводили кинотеатры, дворцы, магазины, школы, муниципальные и прочие здания. Архитектура зданий в те годы характеризовалась обтекаемостью, игривостью, грациозностью, элегантностью и монументальностью. Особенно это коснулось зданий, связанных с искусством и развлекательного типа. Они магически притягивали людей своими грациозными фасадами с кричащими неоновыми огнями и буржуазной отделкой интерьеров.

Первым зданием в стиле Арт Деко в Манхэттене стало Шанин-билдинг, построенное фирмой «Слоун и Робертсон» для архитектора и проектировщика Ирвина Шарвина. Это здание представляет собой квадратную башню, вытягивающуюся в соответствии с установленными требованиями к уступам фасада в стройную плиту. Корпус здания богато украшен витиеватыми терракотовыми рельефами в виде стилизованных цветов; причудливый узор решеток радиаторов отопления в фойе, спроектированных Жаком Деламарром, символизирует электрическую энергию, а интерьеры апартаментов стали образцом безудержной фантазии.

Прошло немного времени, и в 1930 году Шанин-билдинг померк в лучах славы Крайслер-билдинг (рис. 1) в Нью-Йорке (спроектирован Уильямом ванн Алленом) с его ступенчатыми формами и венчающей сооружение оригинальной конструкцией из нержавеющей стали. Они заполнялись элементами, которые, по замыслу проектировщика, должны были напоминать фары и решетку радиатора автомобилей фирмы Крайслер. Здание служило великолепной оправой для интерьеров Ван Алена в стиле Арт Деко вестибюлей, лестниц, лифтов. Украшения наружной стороны из сверкающего металла включают не только переплетения «рогожкой» на высоту целого этажа, но и огромных горгулий по краям крыши, а также фриз в виде ряда абстрактных автомобилей. Вестибюль сверкает великолепием африканского мрамора и хромированной стали, особый интерес вызывает изумительная деревянная облицовка дверей лифта, напоминающая египетский папирусный мотив. Экстравагантный фантастический дизайн Крайслер-билдинга не

может не вызывать эмоционального отклика – настолько он пропитан театральностью Арт Деко. Семидесятиэтажное здание несколько месяцев удерживало титул самого высокого здания в мире, пока не завершилось строительство Эмпайр Стейт-билдинг (рис. 2). Построенное по проекту Уильяма Лэмба в 1931 году с его 102 этажами и 381 метром высоты, перехватило титул самого высокого здания в мире и удерживало его до открытия в семидесятые годы башен - близнецов Всемирного торгового центра. Это здание уступает в пышности Крайслер - билдингу. Здание выполнено в скромном, но элегантном стиле Арт Деко. По серому каменному зданию тянутся полосы нержавеющей стали, а верхние этажи расположены тремя пропорциональными выступами.

Знакомство широкой публики с Арт Деко состоялось, когда в 1920-1930-х годах в этом стиле стали оформляться интерьеры ресторанов, отелей и огромных океанских лайнеров. Французский пароход «Нормандия» (1935) стал детищем французских архитекторов, декораторов, художников и ремесленников. Ответственность за оформление интерьеров «Нормандии» (рис. 3) была возложена на Ричарда Боуэнса (1863–1939) и Роджера Экспера (1882–1941).

Комната в салоне художников-декораторов в Париже (1928), спроектированная Мишелем Ру-Спитцем (1889–1937), является своего рода квинтэссенцией Арт Деко (рис. 4). В рисунке ковра угадываются кубистические мотивы. Ширму украшает орнамент, заимствованный из африканского искусства. Ступенчатые формы мебели напоминают о небоскребах. Вестибюль здания Дейли-Экспресс (рис. 5), спроектированный Р. Аткинсоном, представляет собой один из первых образцов английского Арт деко. Черное стекло, хромированные поверхности, фрески в стиле Арт Деко и эффективные осветительные приборы на потолке типичны для интерьеров 1930-х гг. Фирма Сю и Мара «Французское искусство» была нацелена на изготовление предметов роскоши. На парижской выставке представленный ими интерьер комнаты (рис. 6) продемонстрировал, как историзм был заменен недавно разработанными формами, которые, тем не менее, сохраняют связь с прошлым. Чрезмерно пестрая обивка, ткани и ковры с цветочным рисунком, книжный шкаф с часами и двумя вазами слева, зеркало над камином свидетельствуют о попытке видоизменить традиционные формы, не отказавшись от них. К архитектуре павильона (Дж. Хириарт, Г. Трибо) Морис Дюфрен добавил декоративные росписи на стенах и потолке, тонкие металлические перила, люстры и другие предметы интерьера. Попытки Арт Деко отыскать новый стиль видны в каждой детали (рис. 7). Самым замечательным примером Арт Деко является фойе Интернэшнл-билдинг (рис. 8), отделанное дорогими материалами, с остроумно спрятанными светильниками. Эскалаторы соединяют верхний и нижний уровни монументального вестибюля. Зеленый мрамор и потолок, покрытый тонким листовым золотом, придают вестибюлю одного из небоскребов Рокфеллеровского центра пышность и величие. Грандиозный музыкальный зал в Радио-Сити (рис. 9) является детищем американского дизайнера Дональда Дескей (1894–1989), вестибюли и холлы интересны своей цветовой гаммой и элементами декора, так же как и огромный зрительный зал, задуманный как главная достопримечательность Рокфеллеровского центра. Для изготовления мебели по проектам Дональда Дескей использовался бакелит – пластичный материал и алюминий.

Для интерьеров Арт Деко характерны прямые и ломаные линии, четкость и графичность форм. Из материалов используются ткани, стекло, бронза, керамика. Стиль Арт Деко использует самые разные декоративные элементы в интерьере, яркие и смелые и одновременно исключительно подобранные цветовые сочетания.

Актуальными цветами являются бежевый, черный, золотой, цвет красного дерева. Приветствуется в интерьере кожа экзотических животных. В 20-х годах из моды вышли обои, уступив место простым текстурированным окрашенным поверхностям, панелям из разных сортов древесины с геометрическими лакированными или окрашенными узорами. Зачастую стены украшали декоративными металлическими деталями, особенной популярностью пользовалось серебро. Достаточно распространенным был «белый

интерьер», где стены окрашивались в желтый или серый тон, а потолки в тон стен или в контрастные цвета. Стандартным материалом для отделки полов в стиле Арт Деко является паркет с различными узорами, также популярностью пользовалась напольная плитка, из которой выкладывали узоры в виде шахматной клетки либо создавали однотонное покрытие с контрастной кромкой или специальным бордюром, что имитировало лежащий ковер. Стоит также отметить, что количество текстиля в таких интерьерах сведено к минимуму. Допустимы роскошные ковры с крупными стилизованными геометрическими или цветочными узорами, декоративные ткани с египетскими мотивами.

Ну и, конечно, в интерьере Арт Деко никак не обойтись без абстрактных произведений искусства. В такой обстановке хорошо смотрятся картины художников, постимпрессионистов, экспрессионистов, сюрреалистов, кубистов. Роль остальных декоративных акцентов будут выполнять самые разнообразные предметы, а именно артефакты примитивного искусства, антикварная посуда. Главным в интерьере является подлинность – каждый декоративный элемент должен иметь свою историю.

Предметы интерьера, созданные в стиле Арт Деко, отличаются роскошью и экзотичностью. Для их отделки часто использовались такие дорогостоящие материалы, как эбеновое дерево, гонкало с инкрустациями из слоновой кости и черепахового панциря, перламутр, шагреньевая кожа, бриллианты, кожа крокодила, ящериц, ската, угря. Элегантная простота, лаконичность и в то же время роскошь – такими словами можно охарактеризовать мебель в стиле Арт Деко. Именно с появлением данного веяния потребители научились понимать и ценить эклектику. Ведь по сути Арт Деко – коктейль, в котором смешаны мотивы модерна, геометрия кубизма, этнические мотивы, автомобильный и авиационный дизайн. Производители мебели в стиле Арт Деко игнорировали массовое промышленное производство товаров, они стояли за эксклюзивное изготовление предметов.

Рис. 1. Крайслер-билдинг
1930 г.

Рис. 2. Эмпайр Стейт-билдинг
1931 г.

Рис. 3. Интерьер парохода «Нормандия» 1935 г.

Рис. 4. Салон художников-декораторов, Париж, 1928 г.

Рис. 5. Дейли-Экспресс, Лондон, 1931 г.

Рис. 6. Павильон. Выставка, Париж 1925 г.

Рис. 7. Большой салон, всемирная выставка, Париж, 1925 г.

Рис. 8. Интернэшнл - билдинг, Рокфеллеровский центр, Нью - Йорк, 1935 г.

Рис. 9. Интерпретация стиля Арт Деко в современном интерьере [3].

Стильность мебели достигалась путем покрытия обычных, массивных прямоугольных форм светлым шпоном красного дерева и бежевым лаком или созданием обтекаемых силуэтов из гнутой фанеры. Популярны были сочетания черного и светлого лака. Очень строгие, массивные формы мебели сочетались с тонкими гротескными деталями. Самым известным дизайнером мебели той эпохи и, возможно, последним из классических парижских краснодеревщиков был Жак-Эмиль Рульман (1879–1933). Его мебель создавалась из дорогих материалов искусными мастерами. Луи Сю (1875–1968) в партнерстве с Андрэ Маром (1885–1932) производил похожую мебель с акцентом на дорогие материалы, но в упрощенном виде. Характерны работы Жана-Жака Рато, ширмы Эйлин Грей, изделия из кованого металла Эдгара Браундта, металл и эмали швейцарца европейского происхождения Жана Дюнана (1887–1942), стекло великого Рене Лалика (1860–1945) и Мориса Мариино.

В настоящее время после долгого забвения Арт Деко опять начинает приобретать популярность. Он вернулся в Европу в 90-х годах XX века, а затем стал крайне востребован и в Украине. Сейчас к нему все чаще обращаются в архитектуре, живописи, моде, мебели и интерьере. Это стиль, удивительным образом соединяющий внешний лоск роскоши со строгой рациональностью четко организованной структуры.

Современные дизайнеры несколько изменили основную идеологию стиля, практически лишив ее характерной для 20-х годов аскетичной эстетики и сделав его стилем роскоши и богатства.

Арт Деко – теперь уже классический и, безусловно, буржуазный стиль. В том смысле, что он подчеркивает статус, задает определенный тон и ориентирует на дорогой шик. Сегодня достижения научно-технического прогресса и дорогие экзотические материалы уравниваются, так как и то, и другое представляет собой дорогостоящую ценность. Плазменные панели, домашние кинотеатры великолепно сочетаются с мраморными столешницами и богатыми бархатными драпировками. Эксклюзивная мебель, старая бронза, стекло, стильная малая пластика, хромирование для всех видов домашнего оборудования – вот основа подобных интерьеров.

Интерьеры Арт Деко могут быть как элегантно-классическими, так и экспрессивно-этническими. Главное, это эффективность, яркость и роскошь смелых сочетаний. Также интерьеры, оформленные в стиле Арт Деко, часто не имеют законченной композиции и представляют сумму отдельных составляющих, причем каждая из них – эксклюзив или предмет искусства.

Вывод. Таким образом, широко распространенный в свое время стиль Арт Деко впоследствии подтвердил свою жизнеспособность. Несмотря на то, что экономичный и лишенный украшений «интернациональный» стиль во многих отношениях остается доминирующим архитектурным стилем века, совсем недавно архитекторы, желающие усилить символизм своих проектов, снова вернулись к испытанным временем принципам Арт Деко, в то время как дизайнеры использовали и продолжают использовать идеи и средства Арт Деко в своем творчестве. Ностальгические тенденции в области дизайна периодически возрождают формы Арт Деко, чему способствует эффективность этого стиля при создании атмосферы элегантности и роскоши, свойственной эпохе ретро.

Оптимизм, экзотика, фантазия и вера в способность человека одержать победу в любых условиях соединились, чтобы создать стиль немеркнущей привлекательности.

В свое время этот стиль сделал почти невозможное – он подарил людям иллюзию красивой и беззаботной жизни, наполненной прекрасными вещами. Наверное, именно поэтому интерес к стилю Арт Деко не утихает до сих пор.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джоан Пайл; Дизайн интерьеров 6000 лет истории. АСТ, Астрель- Москва, 2007. – 464с.
2. Стерноу С.А. Арт Деко: Полет художественной фантазии-Белфакс,1998 - 63с.
3. [htt : //www.salon.ru](http://www.salon.ru)