

АР-ДЕКО

СТИЛЬ КАК ДОСТИЖЕНИЕ

Sminex

артоника

Архитектурное решение ЖК «Дом Достижение» основано на современном осмыслении стиля ар-деко. Сила и разнообразие проявлений этого стиля подтолкнули нас к идее издать о нем книгу, чтобы раскрыть для аудитории бренда «Дом Достижение» стиль жизни, который он предлагает, в полном смысле этого выражения.

Для работы над книгой мы пригласили Илью Печенкина, доцента кафедры теории и истории искусства Нового и Новейшего времени РГГУ. Издание повествует об истоках, этапах развития, ключевых произведениях и авторах ар-деко не только в архитектуре, но и в дизайне, живописи, моде, музыке, кино и масс-медиа. The Art Newspaper Russia — часть самой компетентной в мире информационной сети в сфере искусства — так оценила в рецензии на книгу значение проделанной работы: «Важной представляется предпринятая историком архитектуры Ильей Печенкиным попытка обобщить данные о генезисе стиля, специфике его региональных вариантов и вновь вернуться к мифу о советском ар-деко».

О генезисе и различных аспектах этого международного стиля новое издание рассказывает ярко и доходчиво. В том числе на примерах из советского времени, насчет которого так до конца и не понятно — было у нас свое ар-деко или не было

АННА САВИЦКАЯ

25.03.2022

Стиль невероятно популярный, в том числе в России, ар-деко, вероятно, главное художественное воплощение гедонизма в современной культуре. Его элементы время от времени вновь обретают актуальность в моде, дизайне интерьеров и даже строительстве, однако подавляющее большинство изданий о нем — переводные.

До сих пор единственным фундаментальным исследованием этой темы в России остается «Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции» Татьяны Малининой, которая подробно рассматривает французский и американский варианты стиля, а также вопрос существования его советского аналога. Все прочие публикации фокусировались на различных аспектах той же темы. Например, на взаимосвязи ар-деко и модернистских художественных течений во Франции (Алексей Петухов).

[читать рецензию полностью](#)

АР-ДЕКО

СТИЛЬ КАК ДОСТИЖЕНИЕ

Ценность издания вышла за границы маркетинга — оно стало первым русскоязычным оригинальным научно-популярным изданием на тему ар-деко и сразу обрело статус библиографической редкости. Проект укрепляет имидж не только бренда «Дом Достижение», но и бренда компании Sminex, подтверждая экспертизу «перфекционистов комфорта» теперь и на искусствоведческом уровне.

Книга служит эксклюзивным подарком для покупателей квартир в ЖК «Дом Достижение» и партнеров компании Sminex. В нее вошло более 300 иллюстраций, объем составил 132 полосы, а тираж — 3 200 экземпляров.

Sminex

артоника

Стиль как достижение

Изысканная и торжественная архитектура
"Достижения" — современное прочтение
московской традиции

Главный архитектор проекта Ен Гир Ким так характеризует его особенность: "Использование в оформлении фасадов отличительных элементов классического стиля делает облик дома уютным и узнаваемым. Природная красота натуральных материалов подчеркнута эксклюзивными орнаментами ар-деко. Градиентная цветовая растяжка из кирпича, от тёмного внизу к светлому вверху, создаёт иллюзию растворяющихся в облаках и устремлённых ввысь корпусов".

Красота не единственное, о чём мы позаботились. Жизнь в "Достижении" будет по-настоящему гармоничной благодаря совершенным системам комфорта, развитым общественным пространствам и великолепному окружению. Место, где расположен дом, обладает не только исторической, но и природной аурой: вокруг крупнейшие парки Москвы, вместе образующие огромный зелёный массив площадью 649 га.

Работая над проектом, мы вдохновлялись идеями прекрасной эпохи, но для нас это больше чем эпоха, скорее это эстетическая философия. Потому что эпохи уходят, а ар-деко живёт и сегодня, оставаясь источником абсолютно актуальных произведений, и не только в архитектуре. Стремление к всестороннему сочетанию красоты и комфорта, основанное на осмыслении роли того и другого в жизни человека, — вот что нас подкупает в этом великом стиле.

Недаром он вошёл в историю культуры как один из тех, которые проявили себя в широком жанровом спектре: архитектуре, живописи, моде, дизайне интерьеров, мебели, посуде, автомобилях, поездах и даже пароходах. Его невероятная сила и притягательность объясняются именно тем, что он отражает стремление человека выйти за пределы обыденности, не отказавшись от неё, а преобразив её в чудесную, вдохновляющую, плодотворную среду для жизни. Той жизни, которой можно и нужно наслаждаться здесь и сейчас.

8

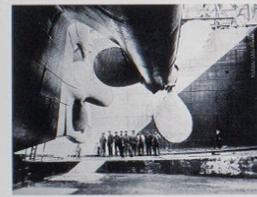
Композиция и отделка фасадов "Достижения"
создают ощущение устремлённости к небу
и движения навстречу горизонту

9

«...ашинный век», наступления которого с трепетом ожидали и ужасались предшествовавшие поколения, начался около 1910 года. Почти одновременно с публикацией манифеста итальянских футуристов в газете «Фигаро» на верфи в Белфасте был заложен «Титаник», а всего через пять лет залпы мировой войны возвестили о кончине прежнего миропорядка. После 1914 года ни Старый, ни Новый Свет уже не могли быть прежними, хотя глобальная битва и отразилась на их облике совершенно по-разному. В 1919-м, вскоре по окончании боины, Поль Валери написал: «Мы, цивилизация, — мы знаем теперь, что мы смертны»¹. Это знание не дарует мира в будущем, но не отсюда ли пронизывающая культуру межвоенных десятилетий безоглядная жажда жизни?»

«Титаник» в доках Белфаста. 1911

Справа: обеденный салон первого класса на лайнере «Титаник». Бюро А. Heaton & Co

Слева: «Золотой купол» здания Сецессиона в Вене. Йозеф Мария Ольбрих, 1897–1898

Главенствующей художественной идеологией XIX века был историзм*, основанный на подражании разнообразным стилям прошлого. В полном соответствии с литературоцентричной эпохой, подарившей человечеству толстые романы, архитектура историзма (включая и фасады и интерьеры) стремилась разговаривать со зрителем. Неоготика* или неоренессанс* в её репертуаре (приставка "нео-" свидетельствует о повторности стиля) обозначали не просто разные версии прекрасного, но и характерные для той или иной эпохи качества добродетели: стрельчатая арка готического собора ассоциировалась с христианским благочестием, ренессансное окно bifore — с темой достатка и покровительства искусства, мотивы рококо — с утончённостью аристократического досуга и т.д.

Замечательна в этом смысле концепция House Beautiful, восходящая к теории "эстетического опыта" англичанина Уолтера Пейтера. Не сочувствуя идее прогресса, Пейтер сосредотачивал внимание на формировании индивидуальности человека, для которого необходимо "пространство памяти". В качестве такого пространства и выступает интерьер, помещения которого оформлены в разных стилях, но тщательно подобранных и скомпонованных друг с другом: "Последовательность различных культур, которая и есть история, рассматривается как параллель истории индивидуума"⁵. По сути, речь идёт о приватном "воображаемом музее", где прошлое человечества, запечатлённое в формах искусства, переживается как личная судьба.

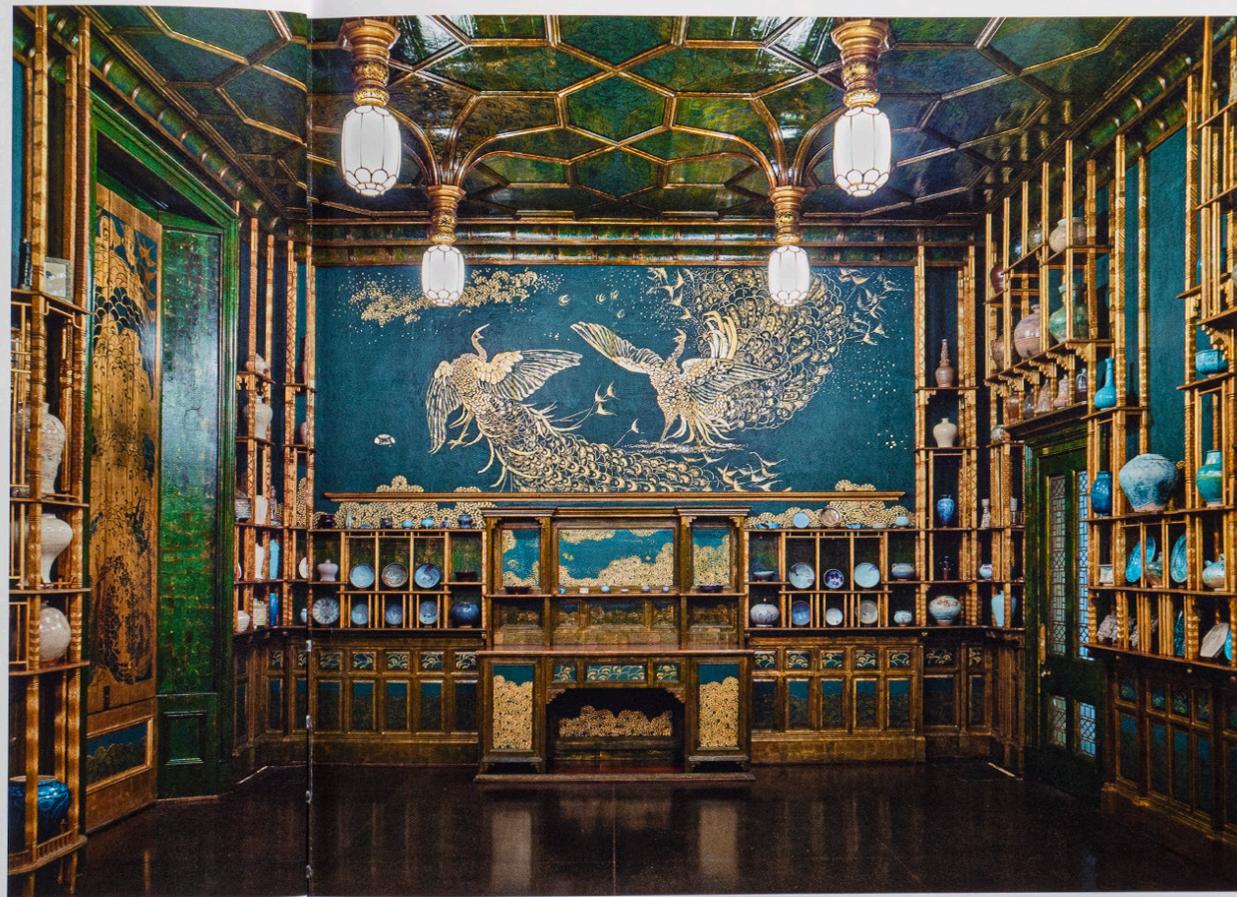
Именно XIX век открыл для западной цивилизации прятную экзотику Востока, когда романтики увидели в колонизированных азиатских и африканских землях манящую альтернативу привычному культурному укладу. Как убедительно показано исследователями вопроса, европейцы сконструировали мифический образ Востока согласно своим вкусам и ожиданиям⁶, но влияние этого образа для западных культуры и искусства невозможно переоценить. Художественный ориентализм* не только использовал "восточные" сюжеты, но и эксплуатировал мотивы и формы, почерпнутые из египетской, ближневосточной, индийской, персидской традиций. В 1850-х годах Япония прекратила политику изоляции, и вторая половина столетия ознаменовалась на Западе бумом увлечения японским искусством. Это отразилось и в изобразительном искусстве, и в дизайне. Наиболее известный пример комплексного решения интерьера в англо-японском стиле — "Павлинья комната" (Peacock Room), созданная в 1876–1877 годах Джеймсом Уистлером для лондонского пароходного магната Фредерика Лейланда.

Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер
1834–1903

Американский художник, творческая судьба которого связана преимущественно с Англией. Учился в петербургской Академии художеств, затем — в частных художественных студиях Парижа. Во многом совпадая с французскими импрессионистами, отличался склонностью к тотальной эстетизации мира: сам делал рамы для своих картин, проектировал экспозицию своих выставок и даже униформу для зрителей.

"Павлинья комната" для особняка Ф. Лейланда
(ныне в Галерее Фрира, Вашингтон). Джеймс Уистлер, 1876–1877

"Павлинья комната".
Деталь обработки стены

Уильям Моррис
1834–1896

Английский поэт, художник и мыслитель, приверженец социализма и создатель Движения искусств и ремёсел. Наставил на пагубности машинного производства и необходимости возрождения традиций ручного труда в художественной промышленности. Стоял у истоков идеи комплексного обустройства предметной среды, существенной для ар-деко.

Джеймс Уистлер. Розовое и серебряное.
Принцесса из страны фарфора. 1865

На самом деле, стиль отделки комнаты достаточно эклектичен и включает, наряду с тюдоровским потолком, коллекцию китайского фарфора и живописное полотно Уистлера, на котором изображена женщина в традиционной китайской одежде на фоне японской ширмы. Несомненно, Восток был здесь лишь одной из красок в палитре художника-эстета, модусом выражения концепции House Beautiful – всеобъемлющей Красоты. "Павлинья комната" Уистлера как бы предвосхищает "Дом коллекционера" Жака-Эмиля Рульмана на парижской выставке 1925 года, эталонный интерьер ар-деко.

Однако наследование ар-деко эстетизму второй половины XIX века не было прямым. Помимо особенного влечения к красоте, эти десятилетия отличал новый взгляд на привычные художественные иерархии. О пагубности разделения видов искусства на "высокие" и "низкие" говорил Джон Рёскин, а затем эти же идеи развивал Уильям Моррис, основатель Движения искусств и ремёсел* (Arts & Crafts movement). Пафос творческой и организаторской деятельности Морриса был направлен на противостояние обезличивающей механизации художественного производства – и это, конечно же, прямо противоположно техницизму ар-деко. Но если попробовать проследить генеалогию пластических приёмов мебели ар-деко, то этот путь приведёт именно к английскому Arts & Crafts, утверждавшему особую "правдивость" формы, зависимой от конструкции и технологии изготовления, а также отказ от дополнения профилей, призванных скрыть швы между панелями. Воспринятая мастерами Arts & Crafts из крестьянской мебели, эта эстетика в ар-деко воспринималась уже как безусловный знак современности*.

Интерьер особняка Келсикотт-мэнор.
Уильям Моррис, 1870-е

Стиль как достижение

Глава 2

Эпоха дизайна

20–30-е годы XX века – годы бурного развития графического дизайна, тесно связанного с ар-деко. Стиль, вобравший в себя новейший функционализм, обогащенный мотивами разных культур, дал дизайну энергию для проникновения в самые разные сферы: рекламу, глянец, моду и сценографию. Он стал в меру декоративным, более простым и смелым, а потому – более массовым, повсеместным и менее элитарным. Это время во многом определило эстетическое мышление в рекламе на десятилетия вперед.

Адольф-Жан-Мари Мурон (А. М. Кассандр) 1901–1988

Французский живописец, литограф, мастер рекламных плакатов и дизайнер шрифта. Инновационность плакатов А. М. Кассандра отмечали такие художники, как Макс Эрнст и Пабло Пикассо. Родился в Харькове. В юности переехал в Париж, где обучался в Школе изящных искусств и Академии Жюлиана.

Справа: А. М. Кассандр. Рекламные афиши 1930-х и логотип дома моды "Ив Сен-Лоран" (1961)

Роман Петрович Тиртов (Эрте) 1892–1990

Художник, график, иллюстратор, сценограф, модельер, скульптор эпохи ар-деко русского происхождения, работавший в Париже и Голливуде. Работами Романа Тиртова восхищались Джордж Баланчин и Энди Уорхол. В начале 1970-х, в эпоху нового интереса к ар-деко, достиг мировой известности. В 1976 г. был награжден французским орденом Искусств и Литературы.

Эрте. Нумерология. Фрагмент. 1920-е

Эрте. Маленькие тещавия. 1974

40

Стиль и вкус

Жак-Эмиль Рульман. Туалетный столик. Париж. 1925

Жак-Эмиль Рульман (1873–1933)

Французский дизайнер мебели и интерьера, ведущий представитель стиля ар-деко. Не имея какого-либо художественного образования, унаследовал семейный бизнес в сфере строительных и отделочных работ и в 1910 г. впервые выступил в роли дизайнера (для собственного дома). Стиль Рульмана приобрел специфику, которую сам его создатель, непримиримо отрицавший любые иностранные образцы, связывал исключительно с французскими традициями XVIII в.

Рульмана можно назвать ведущим мебельным дизайнером Франции 1920-х годов, причём он придерживался мысли о том, что "уникальный предмет роскоши должен стать образцом для массовой продукции"¹¹. Действительно, после выставки 1925 года во французском ар-деко обозначилось направление, ориентированное на удовлетворение широкого спроса. Тот же Рульман начал разрабатывать проекты секционной мебели, вводя в качестве материалов пластик и целлюлозу. Любому стилю свойственно постепенное убывание элитарности, превращение в тиражный продукт. Художники-авангардисты, чьи творческие находки апроприировались стилистической системой ар-деко, воспринимали это как оскорбление, но ничего не могли поделать¹².

Впрочем, "демократизация" ар-деко в европейском предметном дизайне имела альтернативы. Такие художественные области, как театральная сценография, по определению связаны с производством уникальных образов, поднятых над обыденностью и порой вызывающих. Ещё в середине 1910-х годов в этом поле начал работать молодой русский эмигрант Роман Тиртов, известный под псевдонимом Эрте. Начав с оформления постановок парижского мюзик-холла, он получил контракт в Голливуде, а параллельно занимался дизайном обложек для журналов Vogue и Harper's Bazaar и моделировал одежду, создав востребованный сегодня стиль унисекс.

Гламур обязан своим появлением 1920-м годам, и этот феномен трудно представить без Тамары Лемпицкой, тоже эмигрантки из бывшей Российской империи, которая выступала одновременно в амплу художницы и светской львицы. Трудно сказать, какая из этих ипостасей существеннее для её вклада в культуру межвоенных десятилетий. Но живопись Лемпицкой, прозванная её парижским учителем Андре Лотом "мягким кубизмом", отлично вписалась в контекст ар-деко. Чувственные фигуративные сцены, идеализированные портреты и натюрморты, полные фрейдистских намёков, решались ею в манере, соединявшей неоклассические и авангардные начала. В этой живописи, как и в силуэтах моделей Эрте, сквозил дерзкий вкус к жизни во всех её проявлениях, честолюбивый вкус к жизненному успеху.

41

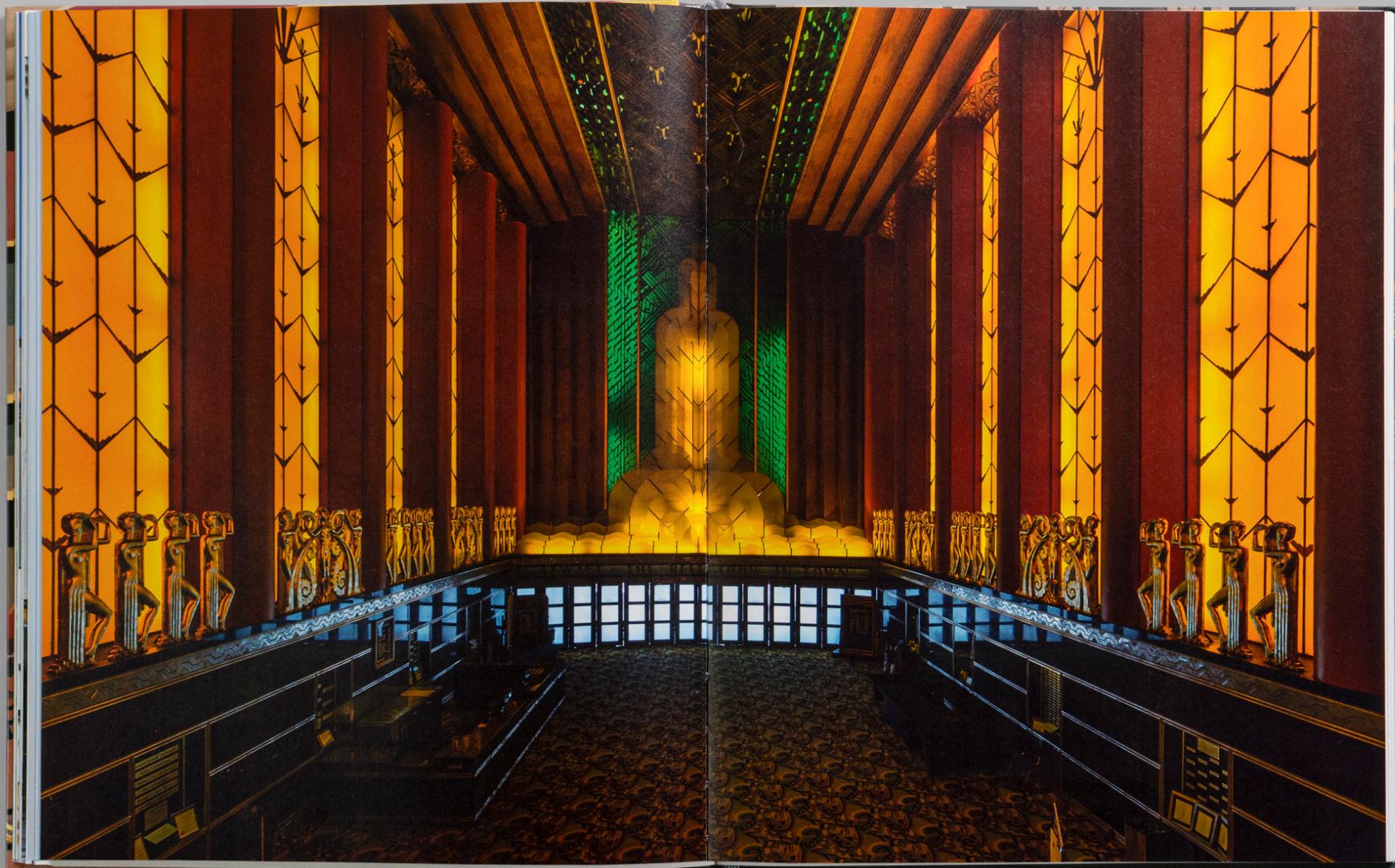
У

же в 1926 году, то есть по горячим следам шумевшей экспозиции в Париже, многие её экспонаты были выставлены в США, причём не в каком-либо одном городе, а последовательно в восьми. Эта подробность выглядит особенно интригующе, поскольку американское правительство отклонило приглашение французской стороны принять участие в выставке — по причинам, которые и сегодня остаются туманными¹. При этом за океаном к парижскому событию проявляли самый живой интерес как рядовые обыватели, так и власти предрешающие. Специально подготовленный директором Американской ассоциации музеев Чарлзом Ричардсом доклад содержал выводы о необходимости использовать художественные новации Европы для внутреннего рынка США².

Впрочем, новые стилевые тенденции стали проникать в США за несколько лет до парижской выставки: спрос явно опережал предложение. Европейская мебель, керамика и фарфор были представлены в небольших магазинчиках Манхэттена. Метрополитен-музей целенаправленно собирал предметы современного декоративного искусства Франции, Австрии, Дании. В конце десятилетия эта работа увенчалась выставкой современной французской мебели 1928 года, среди экспонатов которой фигурировали вещи Пьера Шаро и Жака-Эмиля Руймана. Помимо собственно предметов мебели, импортирован из Парижа был и метод их ансамблевого показа.

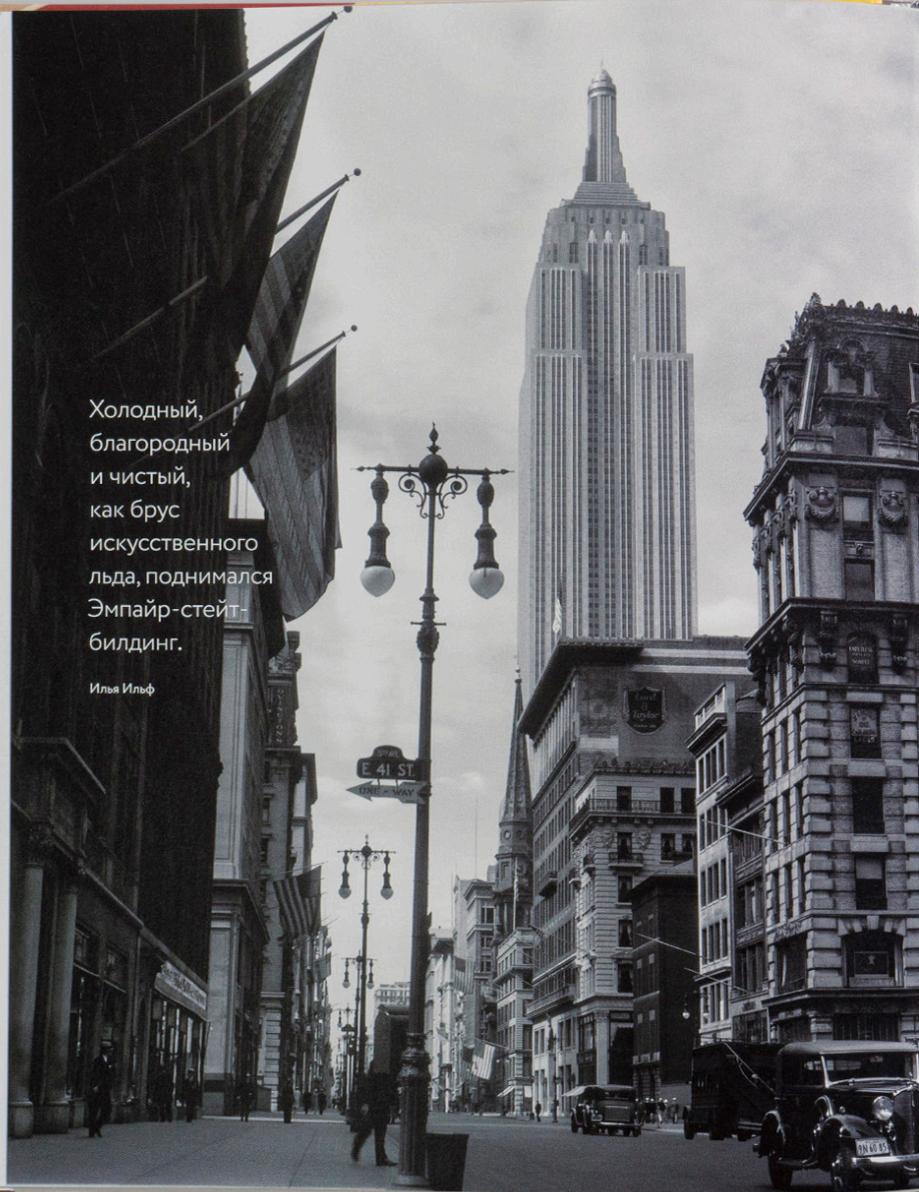
На строительстве
Эмпайр-стейт-билдинг.
1931

45

Холодный, благородный и чистый, как брус искусственного льда, поднимался Эмпайр-стейт-билдинг.

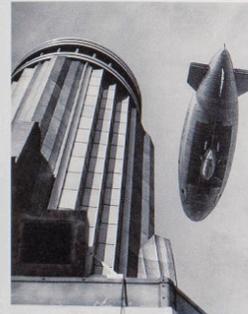
Илья Ильф

Слева: Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене. Бюро "Шрив, Лэмб и Хармон", 1931

Монтажник на одном из верхних ярусов строящегося Эмпайр-стейт-билдинг

Дирижабль "Колумбия" у вершины Эмпайр-стейт-билдинг

Впрочем, менее чем через год этот рекорд был побит выросшим неподалёку 443-метровым Эмпайр-стейт-билдинг, созданным под руководством Уильяма Лэмба (архитектурное бюро "Шрив, Лэмб и Хармон"). Нечего и сомневаться в том, что архитектура гиганта была выдержана в модном ар-деко, хотя масштаб подобных сооружений предполагал особую концепцию декора: какие-либо детали и орнаменты на фасаде были бы излишни и попросту не видны. Маркером стиля служат сама объёмная композиция и частые вертикальные членения фасадов, воспринимаемые как фактура. Как и в случае с Крайслер-билдинг, декоративное величие здания раскрывается преимущественно в его интерьерах.

Интерьеры Эмпайр-стейт-билдинг

Уильям Фредерик Лэмб
1893–1951

Американский архитектор, главный автор небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене, перехватившего славу самого высокого у Крайслер-билдинг. Окончил парижскую Школу изящных искусств и получил степень по архитектуре в Колумбийском университете. Будучи партнёром архитектурного бюро "Шрив, Лэмб и Хармон", спроектировал целый ряд небоскрёбов в характерной версии ар-деко — со ступенчатым, "зигураттообразным" силуэтом и ребристой обработкой фасадов.

Стиль как достижение

Глава 3

Эпоха героев

Новые горизонты призывают новых героев. Любимцами прессы и публики становятся покорители неба. Те, кто создаёт крылатые машины, и те, кто ими управляет. Одна из таких фигур — Говард Хьюз, плейбой, миллиардер, инженер и кинематографист. С ним встречались знаменитые актрисы, включая Аву Гарднер и Мэрилин Монро. А Стэн Ли, один из авторов комиксов Marvel, взял его за прототип при создании образа Тони Старка — Железного Человека. Другой небесный идеал того времени — Амелия Эрхарт, поставившая множество мировых рекордов в авиации и использовавшая свою известность для борьбы за равные права во всех сферах общественной жизни. О своих полётах она написала несколько книг, которые неизменно становились бестселлерами.

Говард Хьюз
1905–1976

Американский предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссёр, продюсер. Биография Говарда Хьюза стала прототипом для целой череды вымышленных героев и основой для многих произведений искусства. Золотая медаль Конгресса США. Зал славы национальной авиации.

Хьюз на обложке журнала Time (1948) и один из его проектов — самолёт FX-11 (1946)

Амелия Эрхарт
1897–1937

Американская писательница и пионер авиации. Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. В 1937 г. во время кругосветного перелёта на самолёте Lockheed Electra пропала без вести в центральной части Тихого океана.

Вертикальный мир

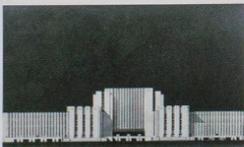
Фасад кинотеатра в Лондоне.
Джордж Коулс, 1930-е

Вообще говоря, Великобританию можно назвать в числе стран, давших наиболее оригинальную версию ар-деко. Отвечая концепции "доступной роскоши" (особенно в формате кинотеатров), британская архитектура этого стиля не поражает количественными характеристиками сооружений. Наряду с офисными зданиями и церквями надо выделить здесь промышленную архитектуру, которая, пожалуй, никогда прежде не наделялась такой репрезентативностью, как в 1930-е годы. Заводы, фабрики, электростанции и т. п. традиционно считались прозаическими объектами, которые в позапрошлом столетии могли маскироваться под условные средневековые замки, а приметой XX века считается "узаконение" этой прозаичности — когда любому зданию было позволено перестать притворяться и начать походить на фабричный цех. Фасад сигаретной фабрики "Каррерас" в Лондоне (М. Е. Коллинс, О. Н. Коллинс & А. Г. Порри, 1926–1928), трактованный в виде колоннады египетского храма, позволяет увидеть возможность иной эволюции промышленной архитектуры — в сторону нагнетания почти бутафорской декоративности.

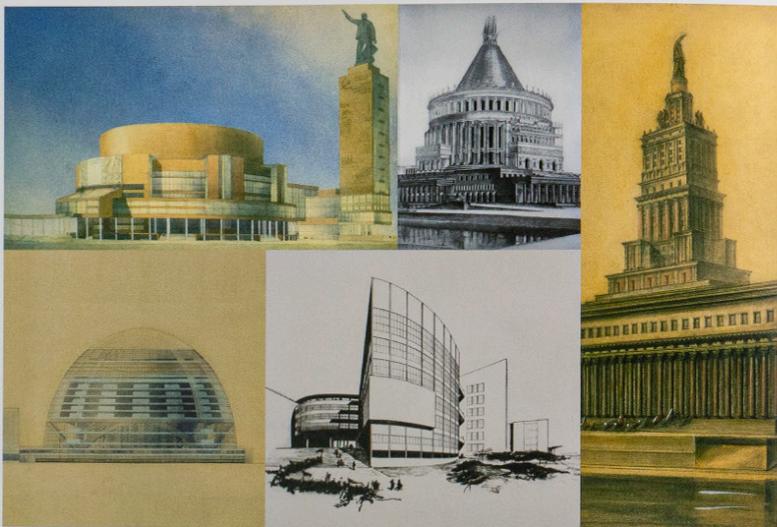

Фасад сигаретной фабрики "Каррерас" в Лондоне. Бюро М. Е. Коллинс, О. Н. Коллинс & А. Г. Порри, 1926–1928

Гектор Гамильтон, 1931

Победителем первого тура конкурса на лучший проект Дворца Советов стал американец Гектор Гамильтон, а подлинным фаворитом — выигравший в Италии Борис Иофан, который включил в свою композицию башню, увенчанную скульптурой Пролетария. Академик Щусев, высказавший недовольство сходством этой вертикали с небоскрёбами Нью-Йорка, оказался прав только наполовину. Сходство действительно имело место, но соперничество с высотками капиталистического Манхэттена и станет главным смыслом окончательного проекта Дворца Советов.

Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх, Игорь Рожин, Александр Храков, Юрий Щуко, 1932–1933

Моисей Гинабург, 1932

Дмитрий Чечулин, Анатолий Жуков, Александр Куровский, 1932

Алексей Щусев, Иван Жолтовский, 1933

Вальтер Гропиус, 1931

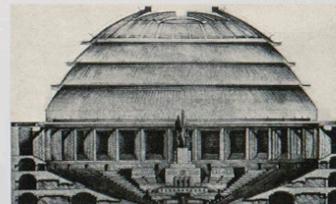
Первый тур конкурса на проект Дворца Советов оказался настоящей "битвой стилей", в результате которой выяснилось, что советская архитектура вовсе не отождествляет себя с новаторскими формальными поисками, а нуждается в монументальности и связи с традицией.

Борис Иофан, Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх. Утверждённый вариант проекта Дворца Советов в Москве, 1934

В утверждённой версии, созданной Иофаном в кооперации с Щуко и Гельфрейхом, композиция примет вид здания-постамена для статуи — но уже не "Пролетария", а вождя мирового пролетариата. Центрическая, устремлённая к небесам структура высотой свыше 400 метров отсылала к образу Вавилонской башни, причём вполне сознательно. Фасады должны были получить характерную обработку мотивом лопаток. "Великий Вавилон" американских мегаполисов надлежало импортировать в Москву — но сделать ещё более высоким, монументальным и грозным.

В 1934 году группа советских архитекторов, в составе которой находились и работавшие над Дворцом Советов Иофан, Щуко и Гельфрейх, посетила Нью-Йорк, где ознакомилась с Эмпайр-стейт-билдинг и ходом строительства Рокфеллеровского центра. В последнем, помимо новейших строительных технологий, московскую делегацию привлёк громадный зал мозик-холла — на тот момент самый вместительный в мире и подходящий на роль образца для запланированной во Дворце Советов аудитории на 21 тысячу человек.

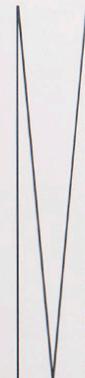

Поперечный разрез Большого зала

Борис Михайлович Иофан
1891–1976

Важнейший представитель "сталинского" стиля в архитектуре 1930-х гг. Окончив Одесское художественное училище, получил образование в Римской академии изящных искусств, практиковать начал в Италии. По приезде в СССР в 1924 г. работал по правительственным заказам, а в начале 1930-х был выбран в качестве разработчика проекта Дворца Советов (совместно с В. Щуко и В. Гельфрейхом). В 1934 г. посетил Нью-Йорк для ознакомления с американским опытом высотного строительства. Выступил автором павильонов СССР на Всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939).

Метафора маятника неплохо отражает чередование трендов в XX веке. Его траектория отлично читается, например, в истории лондонского отеля 45 Park Lane сети Dorchester Collection. Здание, выстроенное в начале 1960-х по проекту одного из бывших лидеров Баухауса Вальтера Гропиуса, являло образец послевоенного модернизма, облик которого всецело определялся логикой железобетонной конструкции и функциональностью офисных площадей. Получившее сомнительную славу благодаря квартировавшему здесь ночному клубу, закрытому из-за подозрений в нарушении законодательства об азартных играх, оно пустовало с 1982 года, пока не было выкуплено и реконструировано под пятизвездочную гостиницу. Архитектор Тьерри Деспонт, проектировавший дома для Билла Гейтса и Кельвина Клайна, радикально изменил образ фасада, обобщив его горизонтальными стальными молдингами и увенчав сильно вынесенным карнизом. Брутальность уступила место стильной роскоши ар-деко, в формах которого, разумеется, решены и гостиничные интерьеры. И так, ар-деко снова с нами.

Офисное здание Вальтера Гропиуса, перестроенное Тьерри Деспонтом в стиле ар-деко под отель 45 Park Lane

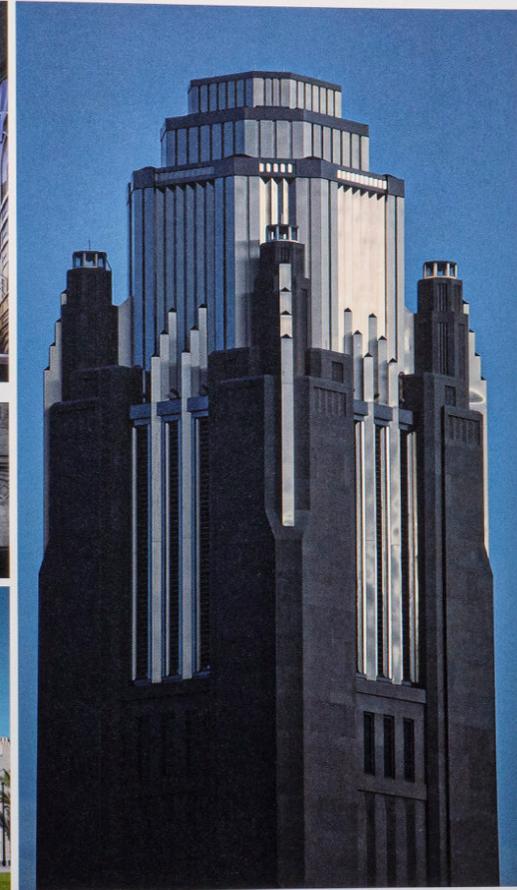
Рой Лихтенштейн. Плакат. 1967

Рой Лихтенштейн. Салют авиации. 1968

С момента выхода книги Бивиса Хиллера в 1968 году острота внимания к ар-деко на Западе практически не спадала. Ценители антиквариата стремятся покупать вещи этой эпохи. Художники поп-арта обыгрывали стилистику ар-деко в своих ироничных объектах (как Рой Лихтенштейн в "Композиции" того же 1968 года). Пресытившись лаконичностью интернационального стиля⁴, обратили к нему свои взоры и архитекторы, обнаруживая в ар-деко пример современной декоративности, орнаментации, исключённой из логики ретроспективных стилизаций. Ар-деко стал находкой для постмодернистов последней трети прошлого столетия вроде Ханса Холляйна⁵. Так случилось, что именно в ар-деко сфокусировались мечты, разочарования и ностальгические комплексы позднего XX века. В какой-то степени их унаследовало и новое столетие: стилизации и реминисценции ар-деко широко распространены в актуальном архитектурном и промышленном дизайне по всему миру.

Рой Лихтенштейн.
Зимний джаз в Аспене. 1967Центр исполнительских искусств Смита,
Лас-Вегас. Дэвид Шварц, 2009–2012

Хронология

1911

Дворец Стокле
Й. Хоффмана,
Брюссель

1913

Театр Елисейских
полей О. Перре,
Париж

1914

Графическая
серия Città Nuova
А. Сант'Элиа

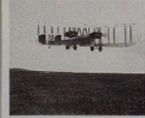

Начало
дизайнерской
карьеры
Р. Тыртова (Эрте)

1919

Первый транс-
атлантический
перелёт
Дж. Олкока
и А. Брауна

1922

Открытие
гробницы
Тутанхамона
Г. Картером

1923

Всероссийская
сельскохозяйственная
и кустарно-
промышленная
выставка в Москве,
предшественница
ВСХВ-ВДНХ

Конкурс проектов Трибьюн-тауэр в Чикаго

1924

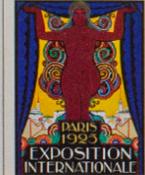
Метрополитен-
тауэр
в Чикаго

Американ-
радиэйтор-
билдинг
на Манхэттене,
Нью-Йорк

1925

Международная
выставка декоратив-
ного и промышленного
искусства в Париже

Апартаменты
М. Леви,
оформленные
Э. Грей, Париж

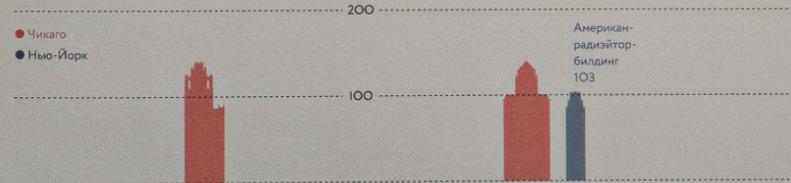

Трибьюн-
тауэр
153

Метрополитен-
тауэр
153

● Чикаго
● Нью-Йорк

Американ-
радиэйтор-
билдинг
103

1927

Постройка
каменного
Мавзолея
В. И. Ленина
в Москве

Первый одиночный
перелёт через Атлан-
тику выполнен аме-
риканцем Ч. О. Линд-
бергом по маршруту
Нью-Йорк – Париж

1928

“Стекланный дом”
П. Шаро
и Б. Бейвута,
Париж

Здание компании
“Карбид и Карбон Ко”
в Чикаго

1929

Альбом графики
“Метрополис
завтрашнего дня”
Х. Ферриса

1930

Чикагская опера
Чикагская биржа

Крайслер-билдинг
на Манхэттене,
Нью-Йорк

1931

Эмпайр-стейт-
билдинг
на Манхэттене,
Нью-Йорк

Эмпайр-стейт-
билдинг
443

1933

Электростанция
“Баттерси”
в Лондоне

Рокфеллер-центр
на Манхэттене,
Нью-Йорк

Всемирная выставка в Чикаго

Мост Золотые Ворота
в Сан-Франциско

1934

Утверждение проекта
Дворца Советов
в Москве

Поездка авторской
группы Дворца
Советов в США

1935

Генеральный план
реконструкции
Москвы

Станция “Дворец
Советов” (ныне
“Кропоткинская”)
московского метро

Спуск на воду
трансатлантического
лайнера
“Нормандия”

1937

Перелёт экипажа
В. Чкалова из СССР
в США через
Северный полюс

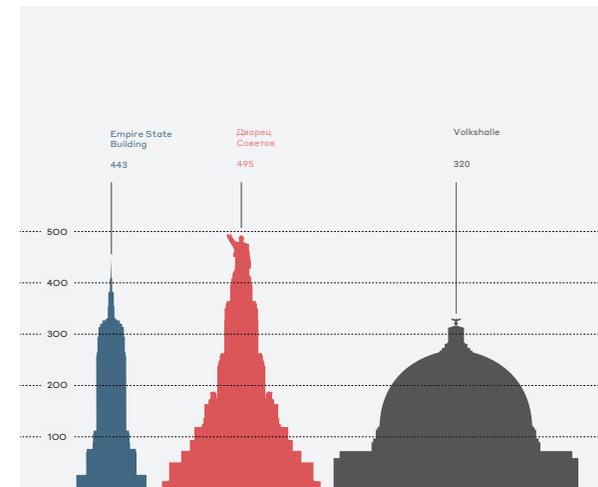
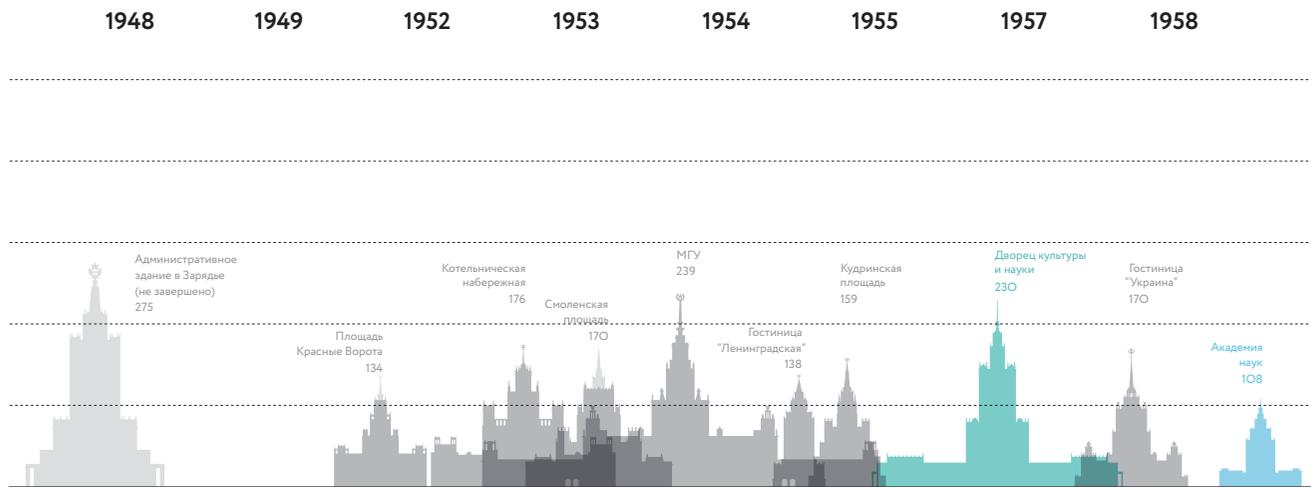
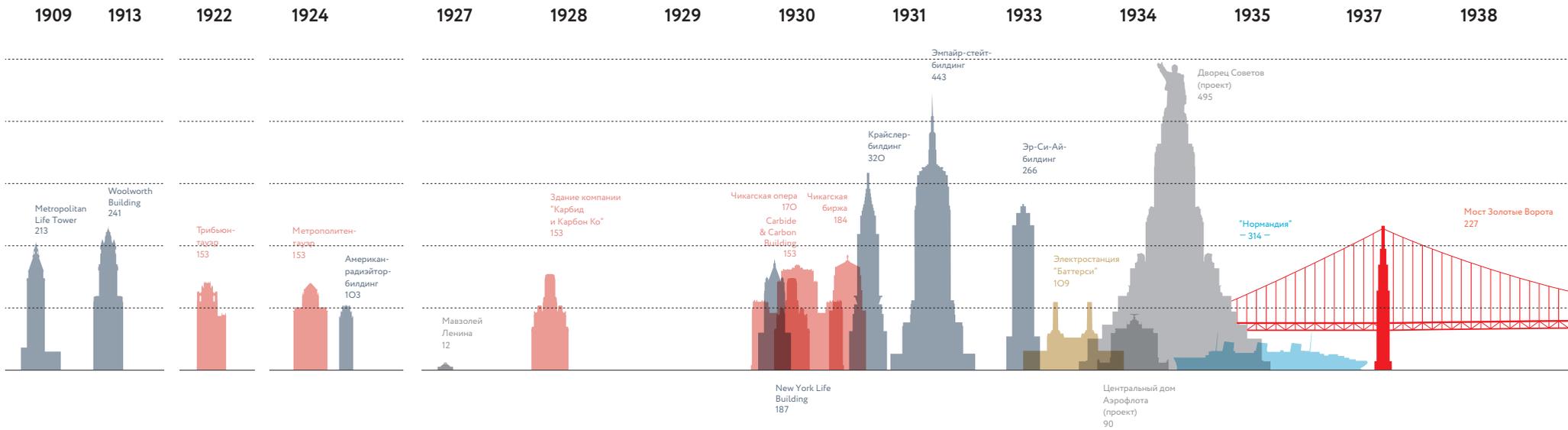
Всемирная
выставка
в Париже

1938

Станции
“Маяковская”
и “Аэропорт”
московского метро

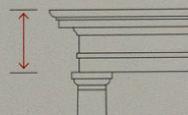
Для издания мы специально отрисовали в едином масштабе и стилистике все значимые объекты, упомянутые в тексте

Глоссарий

Ампир

Буквально "стиль империи" — разновидность классицизма, возникшая в наполеоновской Франции на рубеже XVIII–XIX веков и характеризующаяся повышенной монументальностью и героизацией образов.

Антаблемент

Элемент классической ордерной композиции, горизонтальная балка, лежащая на колоннах, и т. п.

Антиутопия

Пугающее изображение общественного устройства; как правило, в футурологическом контексте.

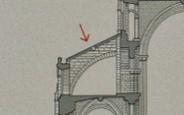

Фрагмент афиши и кадр из фильма Фрица Ланга "Метрополис", 1927

Ар-нуво

Художественное направление в искусстве и архитектуре рубежа XIX–XX веков, программно ориентированное на выработку нового формального языка, который не зависел бы от исторических стилей.

Аркбутан

Часть контрфорса, обычно в форме полуарки, перекинутой от стены к внешней свободно стоящей опоре.

Архитектор

Супрематическая архитектурная модель.

Вертикальный архитектор Казимира Малевича, 1920-е

Барельеф

Разновидность скульптурного изображения, предполагающая сравнительно небольшую (в отличие от горельефа) выпуклость форм относительно плоскости фона.

Баухауз

Высшая школа архитектуры и художественного конструирования, существовавшая в Германии с 1919 по 1933 год и заложившая основы современного дизайна, чуждого подражанию историческим стилям и нацеленного на массовое производство вещей, включая здания.

Бидермайер

Художественное течение преимущественно в искусстве германоязычных стран в середине XIX века; главные ценности — комфорт и уют для частного человека.

Великая депрессия

Мировой экономический кризис 1929–1939 годов, особенно остро проявившийся в США.

Веркбунд

Объединение художников, архитекторов, предпринимателей с целью повысить художественное качество массовых изделий в Германии начала XX века.

Гедонизм

Жизненный принцип, ставящий высшей ценностью получение удовольствия.

Движение искусства и ремёсел

Английское художественное движение конца XIX века, участники которого, идеализируя средневековый уклад жизни и культуры, стремились противостоять натиску машинного производства в художественной промышленности.

Зиккурат

Ступенчатое культовое сооружение на Древнем Востоке.

Франк Хелпле и Харви Уайли Корбетт. Реконструкция храма царя Соломона. 1925. Библиотека Колумбийского университета

Интернациональный стиль

Направление модернизма в западной архитектуре и дизайне, восходящее к принципам Баухауза и главенствовавшее в период второй половины 1940–1960-х годов.

Историзм

Обобщающее наименование эпохи в архитектуре и искусстве XIX века, когда неизменным условием творчества было воспроизведение тех или иных стилей прошлого.

Томас Коул. Мечта архитектора, 1840

Каннелюры

Вертикальные желобки на стволе колонны.

Капитель

Верхняя орнаментированная часть колонны, над стилом.

Карниз

Горизонтальный выступ на стене или антаблементе; как правило, декорирован.

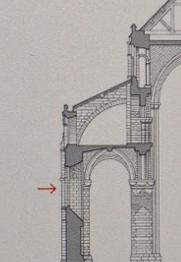
Кессон

Декоративный элемент в форме ниши, изначально образованной перпендикулярно пересекающимися балками перекрытия; впоследствии, утратив конструктивный смысл, применялся в обработке куполов и прочих криволинейных сводов.

Классицизм

Наиболее влиятельный стиль в западном и русском искусстве, основанный на подражании греческой и римской античности как высшему образцу.

Контрфорс

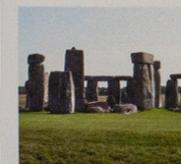
Внешняя конструкция, обеспечивающая устойчивость готического здания; представляет собой отдельно стоящую вертикальную опору, связанную со стеной аркбутаном.

Конструктивизм

Направление в искусстве модернизма (преимуще-

ственно в СССР), представители которого, отрицая искусство в традиционном смысле, видели источником выразительности произведения его функциональность и технико-технологические особенности (в частности, конструкцию).

Кромлех

Кромлех Касприг, 3000 год до н. э. Великобритания

Древнее сооружение из нескольких вертикально поставленных камней, образующих в плане окружность.

Лопатка

Вертикальный выступ фасадной стены, как правило, являющийся элементом конструктивного каркаса здания.

Майолика

Разновидность керамики, в которой обожжённый черепок декорируется глазурью — цветной либо

прозрачной, покрывающей подглазурную роспись.

Модернизм

Общее наименование для направлений искусства, гуманитарной науки, политики и т. д. в XX веке, основанных на принципиальном стремлении к новому и отрыве от традиций прошлого.

Неоготика

Одно из направлений в архитектуре и декоративном искусстве историзма, предполагающее использование форм и приёмов средневековой готики.

Неоклассицизм

Художественное направление в искусстве начала XX века, нацеленное на переосмысление античной традиции как вечной культурной основы человечества.

Неоренессанс

Одно из направлений в архитектуре и декоративном искусстве историзма, предполагающее использование характерных форм и приёмов Ренессанса.

Омаж

Произведение искусства, созданное в подражание творчеству другого художника, дабы выразить ему особое почтение.

Библиографическая редкость — не фигура речи, а буквальная характеристика статуса, который приобрело издание в среде специалистов и ценителей искусства.

Мы почувствовали это сразу после публикации проекта в портфолио на нашем сайте.

Желающих приобрести книгу оказалось много, но поскольку ее нет в открытой продаже, звонки и письма от них стали поступать в агентство. Важно, что существенная часть запросов была от ассистентов и секретарей топ-менеджеров крупных компаний. Это свидетельствует о точном попадании проекта в премиальную аудиторию.

Спасибо за внимание!

артоника