
1925–1935 ГОДЫ. ГАРМОНИЯ АР-ДЕКО*

1925–1935 years. Harmony of art Deco

Стиль, который сегодня принято называть ар-деко, начал формироваться еще в десятых годах XX в. и сложился к 1925 г. Вехой стала Парижская Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств. После нее на десятилетие наступает «золотая эра ар-деко». Что это были за годы? Время переходное, двойственное, эклектичное. Атмосфера всеобщей праздничной раскованности, охватившей Европу и Америку в первые годы после войны, становится все более душной, на политическую арену выходят диктаторы: Гитлер – в Германии, Муссолини – в Италии, Сталин – в России, Хирохито – в Японии, Чан Кайши – в Китае. С одной стороны, 1925–1935 гг. – это десятилетие технических открытий и покорения пространств, с другой – время изобретения мощного оружия и перекомпоновки мировых сил для будущей войны.

Результатом мирового экономического кризиса становится колоссальный рост безработицы в США и Европе. Ар-деко помогает «декорировать» эпоху, создать дизайн для надвигающегося века техники и потребления. Диктаторские мотивы близки законам этого стиля. Ар-деко делает акцент на самовыражение, индивидуализм. Украшение, элемент наряда теперь ценны сами по себе. Ар-деко – эпоха диктата вещи, декорации. Ар-деко – воплощение того, что может дать союз технического прогресса и безудержной фантазии художника. При-

*1925–1935 годы. Гармония ар-деко // История моды. – М., 2017. – № 24. – С. 4–47.

шедший на смену романтичному, трепетному «пастельному» ар-нуво, он явил собой стиль ярких красок, четких линий и сложных конструкций в роскошных и одновременно функциональных формах.

Как его иногда называют, «последний большой стиль», ар-деко собирает под свое крыло и творчески переплавляет в единое целое все лучшее, что было создано в первые два десятилетия XX в. (фовизм, кубизм, русский конструктивизм, Баухауз). Этот стиль вдохновляется искусством XVIII в. и эпохи Реставрации, а также искусством древних цивилизаций – Египта и Африки, Дальнего Востока и Латинской Америки. Ар-деко – это соединение несоединимого, сплав ретро и индустриализации. Вот как описывал ар-деко самый выдающийся архитектор XX в. Ле Корбюзье: «Его создатели строят шикарный дворец, чтобы показать, как цветочный бутон, украшавший некогда ручку зонтика, красуется теперь на спинке кресла» (с. 6).

Прошедшая в 1925 г. в Париже выставка International Exposition of Modern Industrial and Decorative Arts дала название стилю – Art Deco (ар-деко). Впервые его так назовет британский искусствовед, писатель и журналист Бивис Хиллер в своей книге об искусстве 1920–1930-х. Тогда в Париже авторами павильонов и их «содержимого» были лучшие архитекторы, дизайнеры, художники того времени. Они демонстрировали не только сочетание, но и синтез своих искусств. Среди мастеров – будущие классики ар-деко: Жак-Эмиль Рульманн и Ле Корбюзье, Фернан Леже и Рене Лалик, Соня Делоне и Жан Пату, Жан Дюнан и Антуан Бурдель, Малле-Стивенс и Константин Мельников. Сотни тысяч человек посетили выставку, открытую с апреля по октябрь. Это был триумф! Архитекторы и дизайнеры ар-деко продемонстрировали один из принципов нового стиля: окружить человека комплексом функциональных и одновременно красивых конструкций – «от ложки до города», – которые при этом были бы стильными, рациональными и гармонизировали жизнь человека.

Десятилетие, о котором идет речь, – это и время расцвета джаза (Гершвин, Эллингтон), и время, когда наравне с романами писателей «потерянного поколения» (Фицджеральдом, Ремарком, Хемингуэем) выходят социальные романы-саги Уильяма Фолкнера и Томаса Манна, антиутопия Олдоса Хаксли. Но стиль ар-деко прежде всего проявился в материальной культуре. И пожалуй, наиболее ярко – в архитектуре и дизайне. Большое влияние Парижская выставка оказала на

американцев. Ведущие члены Лиги архитекторов Нью-Йорка подписали заявление о необходимости архитектуры нового стиля – такой, которая, с одной стороны, будет соответствовать внутренним требованиям страны и учесть ее традиции, с другой – станет использовать технические решения и стилистику лучших европейских образцов того времени. Последовавший за этим взлет архитектурно-дизайнерской мысли в США поражает воображение. Несмотря на начавшуюся в 1929 г. Великую депрессию в одном только Манхэттене было построено всего за несколько лет 150 небоскребов. Самое высокое (до 1970 г.) здание в мире возвели всего за год (1930–1931) – это Эмпайр-стейт-билдинг архитектора Уильяма Лэмба. Другая классика ар-деко – небоскреб Крайслер-билдинг (1928–1930). Архитектор Уильям ван Аллен стремился создать своего рода американскую копию Эйфелевой башни. При этом обе высотки чем-то напоминают египетские пирамиды: такие мотивы типичны для стиля ар-деко, «увлеченного» Древним Египтом после того, как в 1922 г. была найдена гробница Тутанхамона. Меньше чем через 10 лет после Парижской выставки, в 1933 году в Чикаго Америка провела свою собственную выставку декоративно-прикладных и промышленных искусств – «Век прогресса».

Эпоха ар-деко – это время скоростей, время, когда все пришло в движение. Расстояния сокращаются, мир становится доступнее. К 1929 г. пассажирские авиалинии соединяют разные континенты и дальние страны – Европу, Южную Африку и Австралию, Америку и Азию, Британию и Индию. В эти же годы начинается бум путешествий на круизных лайнерах. Но самым популярным и доступным видом транспорта становится автомобиль. Все садятся за руль – и мужчины и женщины.

«Женщины ар-деко» – это не только «иконы стиля». Это те, кто воплощал суть этого стиля – эклектику и вызов, индивидуализм и превращение любого обычного действия (предмета) в произведение искусства. Это время бунтующих, сильных женщин. Женщины ар-деко – яркие творческие натуры, они всегда отличаются от «толпы» и, следуя моде, по-своему обогащают любой шаблон. Вся жизнь этих женщин – художественная «пощечина общественному вкусу». Это и кинодивы Грета Гарбо и Марлен Дитрих, и художницы Фрида Кало и Тамара Лемпицка, и муза Сальвадора Дали – Гала, и дизайнеры-модельеры Эльза Скиапарелли и Коко Шанель, и летчица и писательница Амелия Эрхарт, и танцовщица Жозефина Бейкер – муза Хемин-

гуэя, Пикассо, Матисса, Ле Корбюзье, Сименона. В биографии каждой из них полно мифов, но правда состоит в том, что все они опередили свое время.

Ар-деко и кино – невозможно представить два более близких понятия. И там и там правят декорация, вещь, деталь. В кино живут роскошные звезды, этот мир приглашает в сказку, утешает и обещает рай на земле. Да еще оказывается одним из самых демократичных видов развлечений. В «ревущие двадцатые», пока послевоенная эйфория не прошла, кино было продолжением праздника, а уже с конца десятилетия поход в кинотеатр (а они строились повсюду) становится способом избежать тягот реальной жизни. Кино веселит и внушает надежду даже маленькому человеку: чаплинские «Цирк» и «Золотая лихорадка» выходят во второй половине 1920-х годов. С 1927 г. появляются фильмы со звуком, но публика и режиссеры не спешат отказываться от немого кино. Работавшие в черно-белой стилистике художники-постановщики создавали шедевры ар-деко на экране. Например, Седрик Гиббонс, арт-директор киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Он привез с Парижской выставки 1920 г. многочисленные идеи и предметы интерьера, которые внедрял в свои фильмы. Невероятную игру света и тени, богатейший дизайн черно-белых геометрических фигур можно наблюдать в интерьерах культового фильма ар-деко «Гранд-отель» (1932) с Гретой Гарбо. Есть много объяснений того, как американцы пережили Великую депрессию. Возможно, версия о силе духа и вере в Рузвельта верна, но нет сомнений, что именно кино, с его прекрасным миром звезд и дорогих интерьеров, укрепило мысль о том, что до лучших времен – рукой подать.

Э. Ж.