

Ар деко как явление культуры XX века

Добрыднева Анастасия Сергеевна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: asdobrya@gmail.com

Датой рождения ар деко считается 1925 год. Это год проведения «Международной выставки современных и декоративных искусств и промышленных изделий» в Париже. При этом, сам термин «ар деко» возник существенно позже, и в 1920-1930-х годах его просто не употребляли. Впервые он появился в английском языке в заголовке статьи Хилари Гелсон в 1966 году, а окончательно закрепился за определенным стилевым направлением модернистской эпохи в 1968 благодаря Б. Хилльеру, одному из самых известных его исследователей.

Другие обозначения ар деко - «джаз-модерн», «зигзаг-модерн», «коктейль - стиль». Затронув период между двумя мировыми войнами, ар деко явился как бы короткой передышкой, возможностью пожить «здесь и сейчас», сказать «нет» разрушениям Первой мировой войны. Однако в этот временной промежуток ответы на вызовы современности предоставил не только ар деко. В тоталитарных странах Европы и в Скандинавии развивался неоклассицизм, параллельно появлялись другие ответвления модернизма. Таким образом, встает вопрос, какие произведения считать воплощением ар деко, как определить его специфику.

В эстетическом плане ар деко, несомненно, был современным стилевым направлением. Внешне он отличался особой стилизацией и декоративностью (что отражено уже в его названии). Как обозначил Хилльер, «ар деко всегда был в первую очередь тенденцией в дизайне».[1] Важнейшими характеристиками ар деко являются также его коммерческая направленность и ориентация на массовость. Бесспорно, дух эпохи машинного производства и нового общества, в котором непривилегированные классы стали потребителями искусства, нашел отражение в ар деко.

Несмотря на то, что ар деко был не единственным ответом искусства на историческую ситуацию, некоторыми искусствоведами[2] он признается «тотальным стилем». Как минимум две важные характеристики дают ему это право. Во-первых, ар деко - это международный стиль. Еще на Парижскую выставку 1925 года произведения искусства, отличающиеся «семейным сходством», предоставили Польша, Югославия, Япония, Аргентина, Новая Зеландия. Во-вторых, ар деко сумел одновременно охватить архитектуру, декоративное искусство и товары широкого потребления. Определенный лаконизм и типический, ломаный абрис линий можно было проследить во всем - в упаковке мыла, в рекламном плакате или афише [4].

В связи с ар деко, важно проследить его отношение к другому стилю, который в начале века ставил похожие задачи. Стиль модерн, или ар нуво, как будто бы дал ряд похожих решений [3], стремился к той же тотальности, подчинил себе все виды искусства, географически был распространен достаточно широко. Однако в отличие от ар деко, которому свойственна фрагментарность и использование стилизованных эмблем, стиль модерн изначально стремился к цельности, широте и органичности образного мышления, к подлинной универсальности, он на самом деле явился полноценным стилем с единой художественной концепцией. Их отличие заключается и в «почерке». Тянувшаяся, гибкая, изогнутая линия модерна контрастирует с дробной многосоставностью элементов ар деко. Материалы и цветовые решения также сильно разнятся.

С другой стороны, для понимания специфики ар деко важно рассматривать его в связи с авангардом. Аскетизм и функциональность авангарда уже с первого взгляда заметно отличается от орнаментализированных образцов ар деко с характерными для него цитатами из разных исторических эпох и экзотических культур (африканской, египетской, индейской доколумбового периода). Однако, оба направления, в конечном счете, искали возможности современного высказывания, предлагали пути решения актуальных проблем. Но если авангард мыслил категориями будущего, пытался создать идеальную модель нового справедливого и гармоничного мира, то ар деко ориентировался прежде всего на настоящее, более того - на непосредственно близкую повседневность.

Источники и литература

- 1) Хилльер Б. Стиль Ар Деко, М., 2005
- 2) Искусство эпохи модернизма: стиль ар деко 1910-1940 гг. Сборник статей, М., 2009
- 3) Малинина Т. Г. Формула стиля Ар деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции, М., 2005
- 4) Малинина Т. Г. Стиль Ар Деко. истоки, региональные варианты, особенности эволюции. автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра искусствоведения: Спец. (17.00.04), М., 2002