

СТИЛЬ АР ДЕКО: ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА

АР ДЕКО СТИЛИН XX КЫЛЫМДАГЫ МАДАНИЯТ КОНТЕКСТЕНДЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИ

STYLE AR DECO: THE PROBLEM OF INTERPRETATION IN THE CULTURE CONTEXT OF THE XX CENTURY

Аннотация: В статье анализируются вопросы стилеобразования XX века - эпохи модернизма и постмодернизма, а также вопросы становления и эволюции Ар Деко - художественного стиля, получившего широкое распространение в странах Европы и Америки в 1920-1930 годах. Наиболее ярко Ар Деко проявился в архитектуре, дизайне и декоративно-прикладном искусстве. Феномен Ар Деко рассматривается как стиль времени и исследуется с точки зрения его стилевого содержания.

Аннотация: Макалада XX кылымдагы модернизм жана постмодернизм доорлорундагы Ар Деко стилин калыптандыруу маселелери, о.э. 1920-1930-жж. Европа менен Америкада кеңири таралган Ар Деко көркөм стилинин калыптанышы жана эволюциясы талдоого алынган. Ар Деко архитектурада, дизайнда жана колдонмо көркөм искусствосунда кеңири жайылган. Ар Деко феномени убакыт стили катары каралат жана анын стилдик мазмуну изилденет.

Abstract: The article analyzes the issues of style formation of the twentieth century - the era of modernism and postmodernism. As well as the formation and evolution of Art Deco - art style, which became widespread in Europe and America in 1920-1930. The most striking art Deco manifested in architecture, design and arts and crafts. The phenomenon of Art Deco is considered as a style of time and is studied in terms of its stylistic content.

Ключевые слова: Ар Деко, феномен, модернизм, постмодернизм, интерпретация, формообразование, стилеобразование.

Түйүндүү сөздөр: Ар Деко, феномен, модернизм, постмодернизм, интерпретация, форма түзүү, стиль түзүү.

Key words: Art Deco, a phenomenon, modernism, postmodernism, interpretation, shape, style formation.

Видоизменения, которые претерпевало мировое искусство XX в., концентрируются в стилевых, идейно-художественных явлениях и процессах, в диалогическом мышлении, часто в компромиссной точке зрения на интерпретацию современности, различных позиций ее выразителей, которые то обращаются к «классическим» системам художественного языка и образам прошлого, то активно отторгают его наследие, ища опоры в современности и будущем.

Рассмотрение различных аспектов возрождения интереса к Ар Деко является частью истории стиля. С середины 1960-х гг., когда в пестром калейдоскопе художественных идей, социологических теорий и философских концепций стали вырисовываться черты постмодернизма, началась переоценка прошлого опыта. В это же время «декоративный стиль» сделался предметом внимания специалистов, его стали равноправно представлять на выставках, в музейных экспозициях наряду с другими художественными течениями модернизма. При этом, пожалуй, ни одно художественное явление XX в. не вызывало столь разноречивых толкований, не претерпевало таких изменений в оценках, как Ар Деко. Особенности эволюции и невероятные метаморфозы этого стиля заставляли исследователей не раз пересматривать свое отношение к нему.

«Ар Деко» - один из вариантов написания термина «декоративное искусство» (ср.: «Art Deco», «Ар Деко», «ар-деко», «ар деко»), представляющийся наиболее

предпочтительным. В случае цитирования сохраняются авторские формы написания термина.

Немногим меньше столетия отделяет нас от Международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности 1925 г., состоявшейся в Париже, где впервые было замечено появление нового стиля, который позже получил название Ар Деко. Впервые же выражение «Ар Деко» было использовано в качестве названия стиля в 1966 г., во время возрождения выставки в парижском Musee des Arts Decoratifs (Музее декоративных искусств), когда понадобилось обозначить отличие французского декоративного искусства 1910-1920-х гг. от представителей других художественных направлений и стран. На этой выставке впервые были равноправно представлены разные художественные течения 1920-х гг., о чем свидетельствовал заголовок ее каталога (25-е годы: Ар Деко. Баухауз. Стиль. Эспри Нуво) [9]. Эта выставка была не только триумфом декоративных искусств, она также стала воплощением и авангардной архитектурой эстетики - речь идет прежде всего о выставочных павильонах Ле Корбюзье и К. Мельникова. «Изобразительность, декоративность и конструктивность» (И. Азизян) стали его стилеобразующими началами и основными принципами. Хотя расцвет Ар Деко нередко характеризуют как краткий «период легкомыслия» (Б. Хилльер), между двумя мировыми войнами, история этого стиля охватывает весь XX век. И действительно, благодаря своему возрождению во второй половине 1960-х гг., Ар Деко получил название, под которым известен до сих пор. Описание разнообразных граней возрождения Ар Деко в наше время - это и часть его истории, и исследование его оригинальных проявлений.

Историкам культуры нередко приходится самостоятельно решать методологические и теоретические задачи в ходе исследования, адаптировать классическую категорию «стиль» к сложной и многообразной художественной реальности XXI столетия. Современный исследователь вполне осознанно стремится к обновлению категории стиля. Ответы на возникающие вопросы он находит не столько в теории стилей, сколько в методах новой философской мысли. Анализ вхождения стиля в искусствоведение, философию культуры, культурологию и другие дисциплины позволяет усмотреть некую закономерность в его смысловой эволюции. Каждая из дисциплин обращается к нему на той стадии своего развития, когда происходит переход от этапа накопления эмпирического материала к его первичному осмыслению, т.е. дифференцированию и классификационным обобщениям.

Возвращение Ар Деко, актуальность его проблематики последних лет обусловлены объективными сложностями последовавшей за Ар Нуво эпохи, многообразные художественные события которой объединяются общепринятым широким понятием «модернизм». Пестрая картина художественных течений эпохи модернизма, их разнохарактерность и изменчивость отражались в той же «мозаичности» локальных научных исследований «по школам», «по направлениям», «по регионам». Лишь к концу XX в. чаще стали предприниматься попытки различить в этом «многоголосье» некую новую целостность. Внимание историков сосредоточилось на прослеживании «сквозных тенденций» (Т.Г. Малинина), проходивших через все столетие, выявлении интегрирующих механизмов художественного развития. В связи с этим возникли новые вопросы, касающиеся Ар Деко, и актуализировалась стилевая проблематика в целом.

Что касается Ар Деко, то, в сущности, с момента возникновения стиля начинается его историография. Художественная критика не могла не откликнуться на те новшества, которые внесли в искусство мастера нового поколения в момент рождения и утверждения Ар Деко как стиля. В зарубежной литературе к настоящему времени сформировалась солидная историография, которая отражает ход собирания, классификации художественного материала, его публикаций и постепенного осмысления. Стилевая концепция Ар Деко отмечается американскими, европейскими (Бивис Хилльер, Стивен Эскритт, А. Виктор, Сюзанна А. Стерноу, Веронези) и уже уверенно поддерживается русскими исследователями (В.М. Полевой, А.В. Иконников, В.Л. Хайт, М.В. Нащокина, Т.Э. Моженок и некоторые др.). Но стилевой аспект развития искусства Ар Деко наиболее обстоятельно разработан и по-

новому осмыслен в монографиях, книгах и статьях Т.Г. Малининой, И.А. Азизян, Д.В. Сарабьянова, С.О. Хан-Магомедова, автором данной статьи в диссертации «Процессы образования художественного стиля в культуре 1900-1930-х годов» (2001).

Опыт изучения Ар Деко в России невелик. Впервые в современном российском искусствознании о феномене Ар Деко было заявлено его постоянным исследователем Т.Г. Малининой в рамках научной конференции «Судьбы неоклассицизма в XX веке» (1993). На протяжении многих лет автор последовательно и всесторонне изучал художественные проблемы архитектуры и монументально-декоративного искусства, издав целый ряд интересных исследований по феномену Ар Деко. В 2005 г. появился первый серьезный обобщающий труд, и пока единственный, - фундаментальная монография Т.Г. Малининой, посвященная названному стилю, где автором воссоздана картина появления международного стиля, тщательно изучена методология, дан анализ изучения проблем стиле- и формообразования и обоснования роли Ар Деко как важной структурообразующей компоненты сложной художественной системы модернизма. Посвятив свою работу стилю Ар Деко, автор без оговорок принимает это определение и утверждает, что «мы признаем за данным художественным явлением право называться стилем» [3;с. 16].

Глубокий анализ диалога культур XX в., стилеобразующих влияний Ар Деко в отечественной художественной культуре 1920-1960 гг. дан также в работе И.А. Азизян «Диалог искусств Серебряного века» (2001) и в очерках взаимодействия искусств в культуре - «Диалог искусств XX века» (2008). Анализируя художественную культуру XX в. и Ар Деко в ее сущностных аспектах, обращенных в третье тысячелетие - «аспектах диалогичности архитектурной, скульптурной и живописной форм», И.А. Азизян пишет о диалоге культур XX в., выявляя сближения и расхождения, компромиссы, влияния и пересечение культур, т. е. «диалога - сочетания, со-бытия, сопряжения и взаимоосвещения искусств, диалога культур» [1;с. 5].

Теоретик и историк зарубежной архитектуры А.В. Иконников в своих монографиях «Архитектура и история» (1993), «Историзм архитектуры» (1996) и в своей фундаментальной монографии «Архитектура XX века. Утопии и реальность» (2001) уделяет Ар Деко некоторое «скромное место», упоминая выставку 1925 г. в Париже, павильон туризма Р. Малле-Стевенса и главные американские небоскребы 1930-х гг. -Крайслер-билдинг и Рокфеллер-центр. А.В. Иконников пишет о приемах Ар Деко, уделяя в основном внимание декору, монументальной скульптурной пластике, рельефу и другим формам декорирования.

Опираясь на все проводимые с конца 1960-х гг. зарубежные исследования стилового феномена Ар Деко, Т.Г. Малинина дает его основательное определение:

Ар деко - это художественное направление, возникшее после окончания Первой мировой войны и занявшее промежуточное положение между последовательно традиционалистскими и модернистскими, а позднее авангардными течениями. ... Стиль стал не целью, а средством выработки универсальных принципов адаптации и интеграции. Внутренней интенцией ар деко является упорядочение впечатлений, смягчение резких контрастов, характерных для эпохи новаций, создание уравновешенного, гармоничного, отмеченного основательностью и постоянством стиля. Ориентация на создание шедевров, нетленных музейных ценностей в глазах творцов Ар деко не противоречила намерениям удовлетворять потребности широкой публики, что свидетельствует о сохранении влияния позднего ар нуво. Ар деко представлял собой систему, открытую как для исторических реминисценций, так и для новых веяний. Этот компромисс и обеспечил ему статус «стиля современности» [1; с. 152].

И.А. Азизян отмечает обстоятельный историографический обзор Т.Г.Малининой изучения этого феномена в науке, его распространения в культуре Европы и США, а также в отечественной культуре, которое «исследователь усматривает не только в межвоенные и первое послевоенное десятилетия, но и далее, при изменении художественной

направленности в архитектуре и восторжествовании принципов индустриально-строительного детерминизма» [1; с. 152].

В исследованиях известных специалистов по российской и зарубежной архитектуре, а также проблеме стиля М.В. Нащокиной и В.Л. Хайта «Архитектура ар-деко» [4] и «Взаимодействие авангарда и ар-деко в мировом процессе развития стиля» [5] феномен стиля Ар Деко получил фундаментальную разработку в отношении архитектуры. Авторы провели сравнительный анализ Ар Деко со всеми его истоками: эклектикой, Ар Нуво, интернациональным стилем, или поздним модернизмом, различными ретроспективистскими и неоклассическими версиями.

Необходимо отметить, что сокращение словосочетания «декоративные искусства» впервые ввел Ле Корбюзье в заглавие серии статей, придав ему иронический оттенок. Утверждению названия «Ар Деко» в Европе во многом способствовали публикации и исследования английских историков искусства, которые предпочли его множеству других: «джаз-модерн», «зигзаг-модерн», «модернистик» и пр. В англоязычной литературе первым употребил термин «ар деко» Осберт Ланкастер в книге («Взгляд в будущее», 1967) [8], а после выхода в свет книги Бивиса Хилльера «Ар Деко 1920-1930-х годов», вышедшей в Лондоне (1968) [7], термин «ар деко» уже занял свое законное место в Оксфордском словаре.

Таким образом, в Европе начиная с Парижской выставки 1966 г. за стилем закрепилось название «Art Deco», в США битву названий выиграл «стиль модернистик», в СССР - «сталинский ампир». Понимая абсурдность произведенного на свет искусствоведческой наукой немислимого количества «стилей», историки предпочли придерживаться варианта «Ар Деко».

В настоящее время, когда в оценках ученых Ар Деко отводится роль «глобального стилевого феномена» (С. Эскрит, Т.Г. Малинина), его название становится еще более условным. Наши знания о Ар Деко сегодня, открывшиеся в исторической перспективе, явные признаки всеобщего стиля, устойчивые тенденции его развития на обширном пространственном и временном поле модернизма требуют углубленного и всестороннего изучения формальных, стадийных, общих и региональных черт стилеобразования, большей основательности в определении дефиниций статуса стиля, а также ставят перед историками новые вопросы, связанные с общими закономерностями развития искусства XX в. и выработкой новых подходов к его изучению.

Б. Хилльер называет Ар Деко «тотальным» стилем, так как сфера его действия не ограничивалась «изобразительным и декоративным искусством», «упаковкой или плакатами». Он охватывал дизайн, моду, интерьеры и архитектуру. Ар Деко, основанный на геометрических и стилизованных природных формах, использующий дорогие материалы, выглядел экзотическим и ярким, а порой даже, по мнению Б. Хилльера, «кричащим и вульгарным». Но он покорила весь мир и до сих пор остается источником вдохновения для дизайнеров, модельеров, мастеров декоративно-прикладного искусства и особенно архитекторов. Для многих исследователей «Ар Деко» стал термином, синонимичным дизайну и архитектуре 1920-1930-х гг. Ясно, что далеко не все, производившееся между двумя войнами, может претендовать на принадлежность к этой категории произведений искусства; однако этот ярлык как раз и пристал к тем предметам, которые публика выделяет как стилистически типичные для того времени. Б. Хилльер называет «Ар Деко - обобщением», а если «Ар Деко - это обобщение, помогающее нам понять историю изобразительного искусства» [7; с. 21], то остаются вопросы, все же требующие ответа. Какое определение можно дать стилю Ар Деко? Как он эволюционировал и приобрел «транснациональные черты»? Что выражал в свое время и что означает для нас сегодня? Каковы взаимоотношения Ар Деко и модернизма? На эти вопросы дали или пытались дать ответы Б. Хилльер, Т. Малинина, И. Азизян, автор данной статьи и др. исследователи Ар Деко.

Америка и Европа вступили в XX век с желанием сломать традиционные стандарты. Успехи научно-технического прогресса очаровывали; индустрия роскоши торжествовала над

искусством. Выставка 1925 г. стала витриной нового стиля жизни, манифестацией «эпохи благосостояния».

Ар Деко, как и модернизм, вступал в «союз с машиной», но его машинная эстетика не была минималистской или чисто функциональной, Ар Деко полагался не на чистоту формы, линии и объема, но скорее на декоративность и стилизацию образа. Ар Деко был стилем, который смог объединить архитектуру, декоративное искусство и производство недорогих товаров широкого спроса. В значительной части коммерческой продукции нашла свое выражение современная эстетика, определяющим мотивом которой был лаконизм линий (так называемые «скоростные линии»). Б. Хилльер определяет Ар Деко как «ответ декоративного искусства на требования современности. Такое определение признает две тенденции внутри ар деко: желание быть современным и желание быть декоративным» [7, с. 22]. В Ар Деко не угасало стремление выразить современность через образ и декор. Далее в своем исследовании Б. Хилльер рассуждает о «трудной и противоречивой судьбе ар деко как стиля», утверждая, что «он мог быть роскошным и аскетичным, архаичным и современным, буржуазным и массовым, реакционным и радикальным. Стиль сугубо эклектичный, он отражал самые разнообразные аспекты социальной, экономической, политической и эстетической жизни Европы между мировыми войнами» [7; с. 112].

Ар Деко не строил новый и справедливый мир будущего, как это делали конструктивисты, он давал возможность наслаждаться жизнью здесь и сейчас, соединяя все, что нравилось его авторам.

В этом стиле выразилось стремление зарождающейся массовой культуры определиться в своих основаниях, приспособив роскошь и традицию к потребности «человека-массы» пользоваться всем тем, что никогда не соответствовало его статусу, но всегда привлекало к себе, и в силу самой массовости требовало не столько элитарной эксклюзивности в развитии традиции, сколько абриса разнообразных форм в их сочетаниях, представленных декорированием и стилизацией, интегрирующими замысел.

Советский Ар Деко, сформировавшийся в конце 1920-х гг., явился сложным конгломератом форм, включающих мотивы позднего русского модерна, архитектуры американских небоскребов, перефразируя Ж. Бод-Рийяра, выражающих «диаграмму конкурирующих по высоте благополучий» и приемы отечественного конструктивизма. Сами советские мастера Ар Деко этот термин почти не применяли (возможно, по идеологическим соображениям), а теоретики изобретали иные наименования, например, «сталинский ампир», «тоталитарный стиль», «сталинская неоклассика», «стиль монументальной конструктивной классики» или «пролетарская классика», подчеркивая отличия советской и западной архитектуры.

Ни одно из данных определений не стало общепринятым отчасти потому, что каждому из них не хватает какого-то важного стиливого ингредиента, но главным образом потому, что «внимание акцентируется на составляющих, а не на принципах формообразования и синтеза» (Т. Малинина). О проблемах художественной формы в советской архитектуре 1920-х гг. написано много. Правда, следует подчеркнуть, что речь идет обычно не обо всех творческих направлениях, а в основном о тех, которые находились в русле международных поисков новой архитектуры. Здесь легче обнаруживаются новаторство, преемственность идей, формирование новых эстетических концепций. Новая архитектура развивалась и рождалась в совокупности творческих поисков, во взаимодействии различных творческих направлений. При этом ведущими оставались поиски новой архитектуры, новой эстетики пространства и формы, которые вели зодчие-новаторы. Свои находки и открытия имел модерн начала века, мощный импульс идей дали архитектуре XX в. советский конструктивизм, рационализм и другие направления.

Анализируя российскую версию Ар Деко 1930-х гг., следует отметить, что характерной чертой Ар Деко, развивающегося до начала Великой Отечественной войны, было сочетание ясных геометрических крупномасштабных объемов (своеобразное наследие

конструктивизма) с сильно трансформированными ордерными элементами и скульптурным декором.

Во второй половине XX в. стала утверждаться новая картина мира, мир уже трактуется как общее пространство людей. В обозначенной парадигме миропонимания проблема стиля приобретает особую значимость. Современные теоретики, исследователи стиля ограничивали сферу применения стилевых критериев, заявляя, что «стиль как понятие и явление относится к категории историко-теоретических проблем, а не творчески-практических задач» (С.О. Хан-Магомедов) и, с другой стороны, «стиль - это категория формы» (Д.В. Сарабьянов) [4; с. 35]. Последующие исследования в области архитектуры, градостроительства, дизайна, где особое внимание уделялось анализу современной художественной формы, процессам формообразования, стали существенным вкладом в разработку методов изучения искусства XX в.

Переход на новую стадию изучения стиля происходит тогда, когда становится ясно, что это понятие может быть использовано в качестве инструментального средства познания реальности лишь постольку, поскольку оно действительно отражает некий «культурный феномен» (Е.Н. Устюгова). При этом инструментальная трактовка стиля сохраняет свое значение и продуктивна для решения классификационных задач, встающих перед любой наукой.

Явление Ар Деко нами рассматривается как стиль времени, анализируется с точки зрения его стилевого содержания, исследуется влияние его принципов на процессы как художественно-эстетического, так и историко-культурного характера, проходившие в это время в мировой культуре весьма различных в общественно-политическом отношении регионов мира.

Ар Деко мы характеризуем как стиль интернационального типа, построенный на компромиссах, полистилистике, в рамках отдельного произведения, стиль не полемический, а утвердительный, оптимистический, не претендующий на изменение мира, стиль, который живет в мире с традициями; его важнейший инструмент - аранжировка, его конечный эффект - полнота чувств и гармонии жизни; он не живет в безвоздушном пространстве эксперимента, он связан с местом, где он формируется. Он влиятелен и неизживаем. Это гибкий, приспособляемый стиль-универсум, создающий атмосферу комфорта и праздника. Стиль, который основан на диалоге авангарда и классики.

Широко распространенный в свое время стиль Ар Деко подтверждает свою жизнеспособность. Все чаще современные архитекторы, желающие усилить символизм своих проектов, возвращаются к испытанным временем принципам Ар Деко, в то время как дизайнеры использовали и продолжают использовать идеи и средства Ар Деко в своем творческом репертуаре.

Мировоззренческой основой нового стиля послужили «романтические идеи всемирного единства», «визионерский просветительский пафос», что нашло выражение в стремлении объединить в нерасторжимое целое культуры разных времен и народов и послужило почвой для формирования «концепции глобального синтеза» [4; с. 167]. С того момента, как стиль был назван «глобальным», «всеобъемлющим», стало очевидным, что метод стилевых характеристик искусства эпохи модернизма на данный момент себя исчерпал, принесся положительные результаты.

Будем основываться на подробном анализе и точных наблюдениях Т.Г.Малининой, которая убедительно доказала, что в художественной культуре первой трети XX в. происходили множественные контакты, сходные процессы стилеобразования, решались аналогичные задачи в архитектуре и дизайне разных стран. Настоящее время - это время «авангардных измерений интеграционных процессов модернизма». И при объединении исследовательского опыта авангардного и стилевого направлений художественных процессов уже первой половины XX в., и при сопоставлении наработанного, как считает Т.Г. Малинина, «вполне возможно подняться на качественно новую ступень осмысления,

описания, интерпретации феномена модернизма, для того чтобы по достоинству оценить его богатое и ценное наследие» [2; с. 29].

Ключом к адекватному пониманию времени между двумя мировыми войнами, давшему отдохновение и передышку перед серьезными испытаниями, может быть рассмотрение такого явления, как Ар Деко, складывающегося как стиль времени, что подтверждается историческими и теоретическими работами, опубликованными в последний период.

Литература:

1. Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре. - М., 2008. - С. 5-152.
2. Искусство эпохи модернизма: Стиль Ар Деко. 1910-1940-е годы: сб. ст. / отв. ред.Т.Г. Малинина. - М.: Пинакотека, 2009.
3. Малинина Т.Г. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. - М.: Пинакотека, 2005. - С. 16-167.
4. Нащокина М.В., Хайт В.Л. Архитектура ар деко // Искусствознание. -1999. - № 2. - С. 537-546.
5. Хайт В.Л., Нащокина М.В. Взаимодействие авангарда и ар деко в мировом процессе развития стиля. Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте. - М., 2000. - С. 195-204.
6. Хилльер Б., Эскритт С. Ар Деко/ пер. с англ. В.И.Самошкина. - М.: Искусство - XXI век. 2005.
7. Hillier Bevis. Art Deco of the Twenties and Thirties. - London: Studio Vista. 1968.
8. Lankaster Osbert. With an Eye to the Future. - London: John Murray, 1967.
9. Matheyz F. Les An^{es} 25: Art Deco / Bauhaus / Stijl / Esprit Nouveau. -Paris: Musee des Arts Decoratifs, 1966.