

INTERLIGNE

Interprétation Art déco

LAURENT DÉBÉTA

Abbaye de Maredsous

16 et 17 octobre 2021

29 et 30 janvier 2022

14 et 15 mai 2022

LE MOUVEMENT ART DÉCO (1920-1939)

Origines

1901

Création de la Société des artistes décorateurs

1902

Turin, première exposition d'art décoratif moderne, présentation des créations de Charles Rennie Mackintosh qui influenceront les Autrichiens de la Sécession des Wiener Werkstätte.

1904

Premier Salon dont l'objectif est de présenter au public des ensembles mobiliers qui soient des nouveautés.

1910

Salon d'automne, y sont présentés des ensembles de l'École de Munich.

1912

André Véra publie un article intitulé « Le nouveau style » dans la revue L'Art décoratif, considéré comme le premier manifeste de l'Art déco. L'auteur y revendique une continuité historique avec le dernier style décoratif français.

1915

Le moment semble propice pour organiser une Exposition d'art décoratif avec un nouveau règlement interdisant la présentation de pastiches et de reproductions.

La première date retenue est 1915 puis 1916, la guerre en décide autrement, il faut donc attendre 1925 et un contexte bien différent.

1925

Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Illustration d'une gloire et d'une puissance retrouvées, illusion d'une paix universelle. Pas la plus considérable des expositions françaises mais celle qui aura la plus grande influence internationale. De nombreux architectes, décorateurs, peintres et sculpteurs français sont appelés sur les grands chantiers internationaux de la décennie suivante.

**Robert Mallet-Stevens
(1886-1945)**

Pavillon des renseignements
et du tourisme
Exposition Internationale
des Arts décoratifs et industriels
modernes de Paris

28 avril 1925 - 25 octobre 1925

Contexte

La période trépidante qui suit la victoire de 1918 est caractérisée par un appétit de vivre. La guerre a apporté des besoins en reconstruction et des interrogations quant à sa mise en œuvre.

En 1925, la société a changé, il faut être moderne. La mécanisation fait de la machine un objet de référence. L'automobile se démocratise, l'aviation civile apparaît, nécessitant la création des premiers garages et aérodromes. L'effort de guerre a apporté des avancées technologiques dans l'aviation et l'automobile.

Les architectes proposent les premières aérogares et tours de contrôle, ils rivalisent d'imagination pour ranger et empiler les voitures dans des garages. Le tourisme se développe, l'hygiénisme s'élargit aux pratiques en plein air, le corps s'expose (la crème Nivea arrive en France en 1932, L'Oréal crée l'Ambre solaire en 1936).

Aménagements des bords de mer, stades nautiques et chalets de sports d'hiver. La femme moderne est une jeune fille qui fume, boit, conduit, mais elle reste élégante, les couturiers inventent pour elle le sportswear.

La jeune fille, roman de Victor Marguerite fait scandale en 1922, mais devient le prototype de la nouvelle femme, elle est sur tous les fronts : science, sport, art, mode, design.

Film emblématique *L'Inhumaine* de Marcel L'Herbier sort fin 1924, les spectateurs y découvrent une nouvelle forme d'architecture, faite d'arêtes vives, de surfaces unies et d'angles droits, conçue par Robert Mallet-Stevens.

Les grands magasins et les boutiques se développent et créent leurs lignes de décoration.

Gaston Suisse (1883-1950)

Construction moderniste, 1925, paravent à quatre feuilles en laque de Chine noire et incrustations de graphite à décor en laque argent. 170 x 50 (chaque feuille).
Collection privée.

Pierre Chareau (1883-1950)

Table éventail
modèle «téléphone»
1925
Bois

Principes

- géométrisation des lignes
- simplification des formes
- usage des volumes élémentaires
- motifs décoratifs stylisés

L'ornement naît de l'union de techniques et de motifs et se manifeste par :

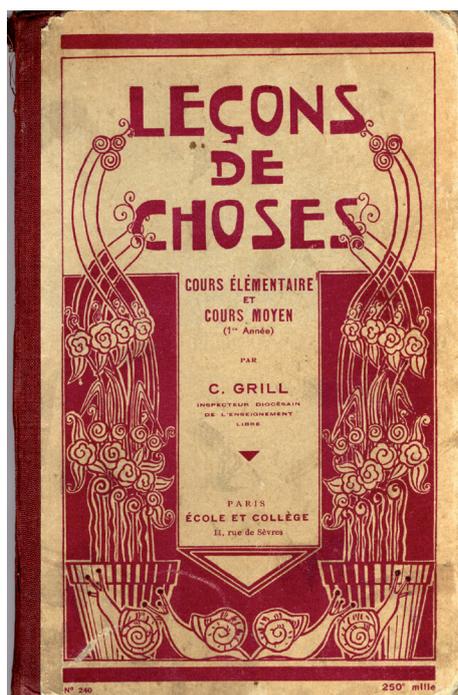
- effets linéaires
- jeux de matière
- oppositions de surfaces
- alternances de couleurs.

L'art déco est un mouvement européen qui puise ses racines dans l'Art nouveau. Encore plus que ce dernier il concerne tous les domaines.

Première session

La lettre Art déco

Reconnaisable au premier coup d'œil, la lettre Art déco s'épanouit dans la technique du dessin de lettre, avec la typographie, l'affiche et la lettre peinte pour l'enseigne. Nous découvrirons les multiples approches de ces applications.

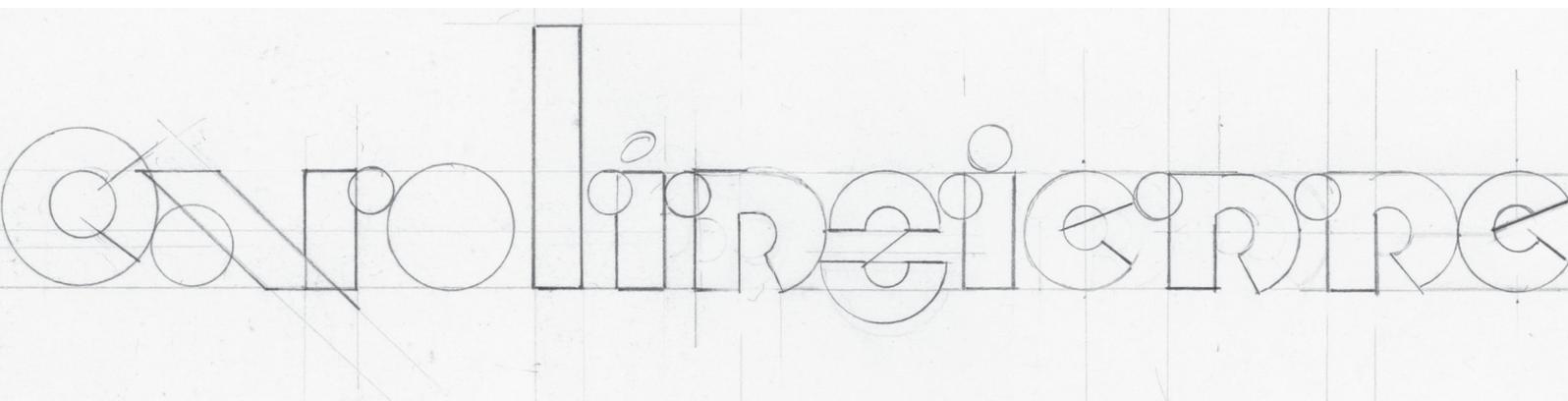
Deuxième session

Interprétation Art déco

Nous appliquerons les caractéristiques de ce style à des écritures historiques. Nous passerons de l'écriture au dessin de lettre, du pavé de texte à la composition déstructurée, de l'équilibre du plein et du délié aux exagérations des caractères gras et mono-ligne, créant de nouvelles formes avec méthode. Ce stage sera consacré à des alphabets formels.

**L'INDÉPENDANT
AFFICHES
PANCARTES ?
UN CARACTÈRE
DE PUBLICITÉ DOIT
ACCROCHER LE REGARD !
UN CARACTÈRE BIEN LISIBLE**

**Pour vos réclames publicitaires
l'Indépendant reste inégalable
Seul l'Indépendant est le caractère qui
donne toujours satisfaction à vos clients
L'Art Graphique en 1930
Publicité moderne !
Les annonces et
les réclames.**

Troisième session

Une cursivité maîtrisée

Loin de l'écriture la lettre Art déco introduit pourtant des éléments plus souple à ses compositions, en réalité ses formes faussement cursives sont totalement dessinées.

Nos recherches porteront sur l'adaptation de formes historiques très enlevées à des finalités plus modernes.

Théâtre Moderne

Matériel

Crayon

- Crayons hb et gras de 3b à 9b et de couleur.
- Double crayon pour calligraphe en contour.

Medium

- Brou de noix, encre noire, gouache fine de différentes couleurs.

Papier

- Papier A3
- Papier calque, papier quadrillé (facultatif)

Plumes larges de toutes sortes.

- Automatic pen plein ou à dents pour ruban multi trait, cagette, abaisse-langue, calame, cartons...

Outils pour faire du linéaire fin et plus épais:

- Feutre N50, feutres noirs de différentes épaisseurs, bics de différentes couleurs, plume palette (à bout rond), crayon noir.

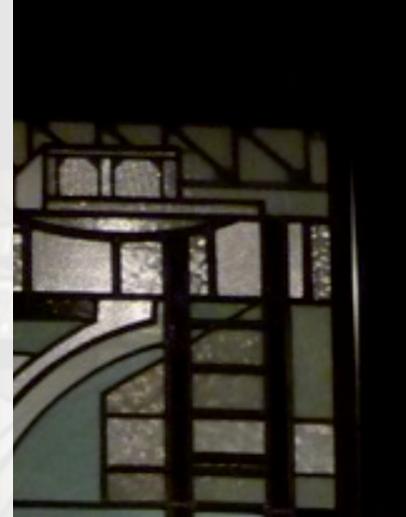
Des formes circulaires de tous diamètres pour tracer des arcs de cercles en appui :

couvercles et bouchons de bocaux tous diamètres, compas, normographe, pistolet, trace cercles en plastique.

- Toute forme de lettre en stencil plastique ou métal (de taille pas trop petite).

Si possible plutôt la Didone pochoir habituelle qui sert partout.

Règle ou latte

Bibliographie

Authentic Art déco Alphabets
Edited by - Les éditions Guérinet -
Dover

Deco type - Stylish alphabets of the '20s et '30s
Steven Heller et Luise Fili

Letter perfect
The art modernist typography 1896-1953
David Ryan

Wendingen 1918-1932
Architectuur en vormgeving
Martijn F. Le Coultre

Typo du 20e siècle
Lewis Blackwell
Flammarion

L'affiche Art déco
Alain Weill
Hazan

Affiches de sport d'hiver
Jean-Daniel Clerc - Jean-Charles Giroud
Citadelles et Mazenod

Affiches de l'histoire de l'aviation
Gérard Hartmann-Françoise Leloup-Perier
Citadelles et Mazenod

Affiches de l'automobile
Emmanuel Lopez
Citadelles et Mazenod

Affiches du chemin de fer
Thierry Favre
Citadelles et Mazenod

Affiches des compagnies maritimes
Gabriele Cadringer
Citadelles et Mazenod