

ALASTAIR DUNCAN

ART DÉCO SCULPTURE

CITADELLES
&
MAZENOD

SOMMAIRE

INTRODUCTION 6

1re PARTIE :

LA SCULPTURE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES 18

Les pionniers de la nouvelle esthétique	28
La sculpture animalière	58
Paris, capitale de l'Art déco	76
La Ruche, une colonie d'artistes à Montparnasse	108
Les artistes émigrés aux États-Unis	118
Brookgreen Gardens, Caroline du Sud	138
Matériaux et techniques	156

ARTISTES :

Jan et Joël Martel	38
Victor Brecheret	44
John Storrs	52
François Pompon	68
Édouard-Marcel Sandoz	72
Alfred Auguste Janniot	88
Jean Lambert-Rucki	96
Gustave Miklos	102
Joseph Csáky	112
Carl Paul Jennewein	128
Boris Lovet-Lorski	132
Paulanship	146
Carl Milles	152

2e PARTIE :

LA SCULPTURE DANS LES ARTS COMMERCIAUX ET DÉCORATIFS 166

Les fonderies commerciales et les éditeurs d'art	176
Matériaux et techniques	184
Les célébrités du sport et de la vie culturelle	194
L'exotisme	210
Les éléments décoratifs du mobilier	228
La statuette des Oscars	242
La statuette Emmy	246
Les mascottes automobiles	250

ARTISTES :

Ferdinand Preiss	202
Demetre Chiparus	220
Les Hagenauer	258

3e PARTIE :

LA SCULPTURE ARCHITECTURALE ET MONUMENTALE 266

La sculpture Art déco dans l'architecture des États-Unis	280
Les grandes expositions américaines des années 1930	300
La Scandinavie	314
La sculpture de l'Italie fasciste	322
Le musée des Colonies, à Paris	334
Le Christ rédempteur de Rio de Janeiro	340
Monuments commémoratifs et funéraires	344
Bâtiments publics et institutions financières	354

ARTISTE :

Francisco Salamone	328

SCULPTURE GALLERY 364

A-Z OF SCULPTORS 370

SOURCES DES CITATIONS ET REMERCIEMENTS 385

LÉGENDES DE LA GALERIE D'IMAGES 386

BIBLIOGRAPHIE 388

CRÉDITS PHOTOS 390

INDEX 400

PRÉSENTATION

Les sculptures présentées dans cet ouvrage, créées dans une période allant des années 1920 aux années 1950, relèvent du langage multiforme que nous fédérons aujourd'hui sous le terme général d'« Art déco ». Il peut s'agir de statues indépendantes vouées à agrémenter quelque intérieur domestique ou bien d'éléments de décors architecturaux, tels que frises de façade, fontaines ou autres monuments publics. Le lecteur peu initié jugera peut-être le spectre stylistique excessivement large, sinon hétéroclite. Depuis son apparition dans les années 1960, cette notion d'« Art déco » n'a cessé, de fait, de soulever la question de ce qu'elle englobe et de ce qu'elle exclut.

Deux camps continuent de s'affronter quant à la définition de ce terme appliqué à la modernité ornementale des années de l'entre-deux-guerres. Tous deux s'accordent néanmoins à y voir un renversement de la syntaxe en vigueur jusqu'alors dans les beaux-arts, vocabulaire néoclassique ou néomédiéval fait d'entablements, de colonnes, d'arcs-boutants, de gargouilles, d'ogives et d'architraves. Mais le consensus achoppe lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui constitue véritablement l'identité du style. S'agit-il de la géométrie exubérante des Salons parisiens du lendemain de la Première Guerre mondiale, avec ses chevrons, arcs, rayons solaires, abstractions florales, fontaines, nymphes et biches ? Ou bien d'un « modernisme » plus américain, pétri de jazz et de machinisme, dont les formes profilées, fuselées comme des carlingues, inspirèrent tant les architectes des années 1930 ?

PAGE DE GAUCHE
Anonyme, porte à deux battants
en bois laqué et métal, vers 1930.

CI-DESSOUS
Joseph Csáky, *Femme debout*,
bronze patiné, vers 1930.

CI-DESSOUS, À DROITE
Marie-Louise Simard, *Cheval*,
bronze damasquiné et marbre Portoro,
fonderie des Neveux de Jules Lehmann,
vers 1925.

Le débat se révèle en définitive sans objet, aucune des deux tendances ne parvenant à faire le tour d'un style que l'on pourrait définir plus judicieusement comme un corpus d'œuvres large et hétérogène, dont les caractéristiques contradictoires apparaissent précisément comme le véritable dénominateur commun. Le terme fédère en réalité une variété de styles décoratifs propres au xxe siècle naissant, dont les sources d'inspiration vont du passé le plus lointain au futur le plus hypothétique, du tombeau de Toutankhamon au vaisseau spatial de Buck Rogers. Quant au présent, il se manifeste dans le fonctionnalisme des matériaux produits en masse, qui sonnèrent le glas de l'architecture de pierre et terre cuite, tout comme ils avaient rendu obsolètes les arts appliqués traditionnels. L'homme moderne n'a d'yeux désormais que pour l'acier, le dernier don de la technologie aux bâtisseurs, qui fascine par sa formidable résistance à la traction et ses surfaces rutilantes. Quoiqu'il en soit, force est d'admettre que le terme « Art déco » a fait un long chemin depuis sa genèse, et pourquoi donc le refuser à des créations auxquelles l'ont associé des décennies de publications et d'expositions ? En un mot, l'Art déco est un art du pastiche, une bannière fédératrice qui renvoie à une vision romancée et nostalgique des Années folles, suscitant une adhésion immédiate chez ses adeptes ou parmi le grand public.

CI-DESSOUS
Louis Pierre Rigal, un des huit
panneaux muraux en bas-relief,
en bois de rose sculpté et blanchi,
conçu par Émile-Jacques Ruhlmann
pour l'intérieur de l'appartement
de Lord Rothermere, Paris, 1925.

CI-CONTRE, À GAUCHE
Jan et Joël Martel, *L'Orchestre*,
bas-relief en lakarmé doré créé pour
l'appartement parisien d'Émile
Vuillermoz, vers 1927.

CI-CONTRE, À DROITE
Jan et Joël Martel, *La Danse*, bas-relief
en plâtre doré laqué, vers 1927.

PAGE DE DROITE
Victor Brecheret, *Danseuse*,
bronze doré, 1925.

De tous les styles décoratifs du xxe siècle, l'Art déco est le plus élaboré. Il s'est développé, dans ses formes les plus pures, à partir d'une conception typiquement française du luxe et du raffinement, qui privilégiaient souvent dans les années vingt les matériaux exotiques et précieux. Cette étude poussée met en valeur et replace dans leur contexte historique les œuvres sculptées de ce mouvement. De très nombreuses illustrations éclairent ici la richesse des productions de l'époque et la remarquable variété de styles et de formes que prendront les motifs sculptés. Rendant hommage à la richesse formelle et à la diversité internationale de l'Art déco, qui n'a cessé de séduire les collectionneurs et d'inspirer les créateurs, Alastair Duncan s'attelle à étudier ce sujet sous trois angles distincts : les avant-gardes de l'entre-deux-guerres et leurs principaux acteurs (Csáky, Janniot, Pompon, etc.), la sculpture dans les arts commerciaux et décoratifs et enfin la sculpture architecturale et monumentale dans le monde. Complété par des biographies détaillées des principaux artistes du mouvement, cet ouvrage fera autorité auprès de tous les amateurs d'Art Déco.

POINTS FORTS

- Un panorama majeur de l'art sculpté de ce style décoratif le plus élaboré du xxe siècle
- Un ouvrage richement illustré offrant à voir des chefs-d'œuvre méconnus
- Un livre de référence écrit par le plus grand spécialiste de ce mouvement

L'AUTEUR

Alastair Duncan a été pendant de nombreuses années conseiller pour Christie's à New York ; il est désormais consultant indépendant et spécialiste des arts décoratifs des xixe et xxe siècles. Il est l'auteur de divers ouvrages sur la période Art déco, parmi lesquels *Art Déco* (Citadelles & Mazenod, 2010).

SPÉCIFICATIONS

24 × 30,8 cm
Un ouvrage de 404 pages
reliés sous jaquette et coffret illustré
350 illustrations environ
Prix : 139 €
ISBN : 978 2 85088 691 1
Code H : 31 8227
Parution : 19 octobre 2016

