

Monumental Art déco

Avec ses lignes épurées, ses grands volumes et ses audaces, l'architecture Art déco, dans les années 1920-30, a donné au visage parisien de l'entre-deux-guerres le sourire de la modernité. Découvrez ses fascinants vestiges.

MONUMENTAL ART DECO

With its pure lines, majesty and audacity, the Art Deco architecture of the 1920s and 30s put a smile of modernity on the face of interwar Paris. Discover its fascinating traces.

PAR/BY ANNE-LAURE LEMANCEL PHOTOGRAPHIES/PHOTOGRAPHS WILLIAM BEUCARDET

Par les rapports qu'il crée, [l'architecte] (...) nous donne la mesure d'un ordre qu'on sent en accord avec celui du monde», écrit Le Corbusier dans *Vers une architecture* (1923). Écho de son temps, chaque édifice dialogue avec son époque, la reflète, l'accompagne.

Pour comprendre la mouvance Art déco, née dans les années 1920-30, il faut en embrasser l'«esprit», en saisir le contexte. En cette ère d'espoir, entre deux guerres, le tempo s'accélère, le «progrès industriel» façonne le nouveau visage du monde ; l'ébullition joyeuse de ces «années folles» voit Paris danser sur le jazz, sacrer reines ses icônes Joséphine Baker ou Mistinguett, s'élever enfin au rang de capitale de la mode et des arts. Ainsi, en 1925, l'Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, entre l'esplanade des Invalides et le Grand Palais, attire chaque jour, d'avril à octobre, des milliers de visiteurs en provenance du monde entier. La manifestation lance le courant Art déco, qui n'aura de cesse d'influencer les créateurs de la planète, de New York à Shanghai, de Rio à Casablanca. L'architecte Philippe Rivoirard, l'un des deux commissaires de l'exposition 1925, *Quand l'Art déco séduit le monde* (livre aux éditions Norma, 2013) à la Cité de l'architecture et du patrimoine, en 2013-2014, explique : «La Grande Guerre a opéré une coupure nette. La société émergente se distingue radicalement de celle de la Belle Époque. La modernité envahit le

Through the relationships he creates, [the architect] gives us the measure of an order which we feel to be in accordance with that of our world," wrote Le Corbusier in *Towards a New Architecture* (1923). Every edifice establishes a dialogue with its time, which it both reflects and accompanies. To understand the Art Deco movement, born in the 1920s and 1930s, one must embrace its spirit and grasp its context. In an era of hope between the wars, the tempo quickened: industrial progress was shaping the new face of the world and the ebullient Roaring Twenties saw Paris dancing to jazz, celebrating its icons Josephine Baker and Mistinguett, and exalted as the capital of fashion and the arts. The 1925 International Exposition of Modern Industrial and Decorative Arts, held from April to October between the Esplanade des Invalides and the Grand Palais, attracted thousands of visitors a day from every corner of the world. This was the event that launched the Art Deco movement, whose influence would extend to

La salle du théâtre des Champs-Élysées (8e), inauguré en 1913, dont le plafond est représentatif du style Art déco. The room in the Théâtre des Champs-Élysées (8th), opened in 1913, whose ceiling is representative of the Art Deco style.

● ● ● *pays : voitures profilées, premiers avions de ligne, paquebots transatlantiques tel le Normandie, etc. Le tourisme, le sport, deviennent des préoccupations sociétales. Autant de changements qui façonnent en retour les arts et l'architecture.* »

EN QUÊTE D'EFFICACITÉ

Sortie victorieuse de la guerre, la IIIe République, confiante, favorise la construction d'édifices publics : ministères, « palais du peuple » (Chaillot, Tokyo), Cité universitaire du 14e arrondissement. Surgissent également de terre, symboliques de l'époque, des « habitations à bon marché » (HBM), stades, bains-douches, piscines (Molitor, Amiraux, Pantin), voies rapides, garages, aérogares, etc. Autant de bâtiments « fonctionnels » qui participent de ce nouveau style Art déco. Par son efficacité, celui-ci s'inscrit d'emblée en rupture avec l'Art nouveau, du début du siècle, porté par les mythiques architectes Hector Guimard (à qui l'on doit les stations de métro en fer forgé, à Abbesses par exemple), ou le Catalan Gaudí. Auteur de l'ouvrage *Paris Art déco* (Parigramme, 2008), Gilles Plum explique. « En réaction à l'Art nouveau, aux formes trop molles ou courbes, aux "coups de fouet" de Guimard, l'Art déco oppose un nouveau classicisme, aux lignes

À gauche, un bas-relief dessiné par René Letourneur en 1935, sur la façade du 67, quai d'Orsay (7e). Left, a relief designed by René Letourneur in 1935, on the facade of 67, quai d'Orsay (7th). À droite, cet hôtel de 1926-27 symbolise le style de Rob Mallet-Stevens. Il est situé au n°4 de la rue du même nom (16e). Right, this hotel from 1926-1927 epitomizes Robert Mallet-Stevens's style. Located at No. 4 of the street bearing his name (16th).

designers and artists in New York, Shanghai, Rio, and Casablanca. As explained by architect Philippe Rivoirard, one of the two curators of the exhibition "1925, Quand l'Art Déco Séduit le Monde" [1925, When Art Deco Seduced the World], (catalogue published by Norma, 2013) at the Cité de l'Architecture et du Patrimoine in 2013-2014, "The Great War precipitated a clean break. The emerging society was radically different from that of the Belle Époque. Modernity invaded the country, with streamlined cars, the first airliners, ocean liners like the *Normandie*, etc. Tourism and sports became societal concerns. These many changes in turn shaped the arts and architecture."

IN SEARCH OF EFFICIENCY

The self-confident Third Republic, which emerged victorious from the war, promoted the construction of public buildings in Paris: ministries, "palaces of the people" (Palais de

épurées, aux formes blanches, géométriques. Un peu écœuré par les façades chargées de décor, ce genre se recentre sur l'architecture : l'esthétique ne se dissimule plus dans l'accumulation ; l'ascétisme, au contraire, la révèle. Prenez une fourchette. L'Art nouveau l'ornerait d'infinis décors. L'Art déco, lui, sacralise sa forme et sa fonctionnalité. »

Les mots d'ordre de ce nouveau courant ? Lignes pures, symétrie accusée ou asymétrie délibérée, volumes nets, parfois agencés avec complexité, terrasses d'inspiration méditerranéenne, utilisation de matériaux nobles, lisses, mise à l'honneur du « beau » béton, de la brique, goûts pour les rotondes d'angle, les fenêtres en bande ou les hublots, les balcons filants pleins, etc. Malgré sa discrétion, le décor ne s'absente jamais tout à fait : ferronnerie d'art, avec des motifs simples – floraux ou géométriques –, aplats et bas-reliefs « écrasés », etc. Conservateur en chef de la Cité de l'architecture, également commissaire de l'exposition 1925, Emmanuel Bréon dit : « Les architectes travaillent avec des peintres, des sculpteurs, des verriers. Ainsi, Edgar Brandt, "le" ferronnier de l'époque, exporte ses influences à New York, au Brésil, au Japon, etc. » Paris fourmille ainsi d'immeubles Art déco, signés des plus grands noms, tels Louis Süe, Henri Sau-

Ci-dessus, les mosaïques de Labouret, les figures géométriques et l'escalier du restaurant Prunier. Above, Labouret mosaics, geometric figures and the staircase of the restaurant Prunier.

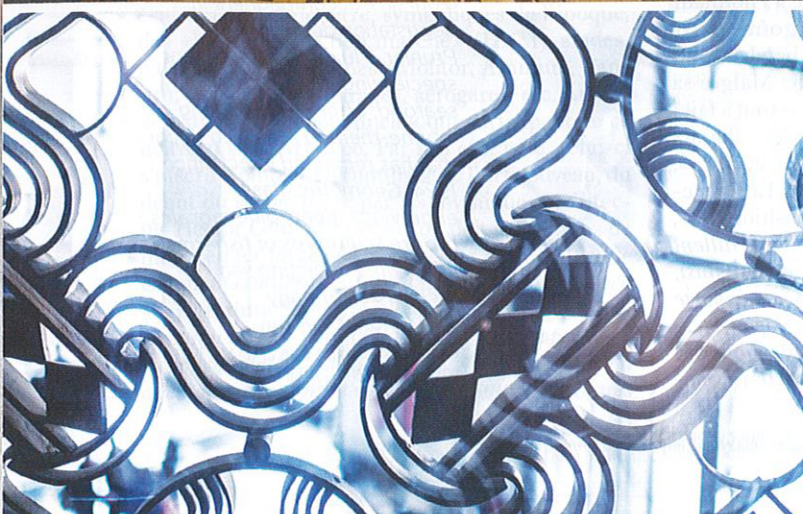
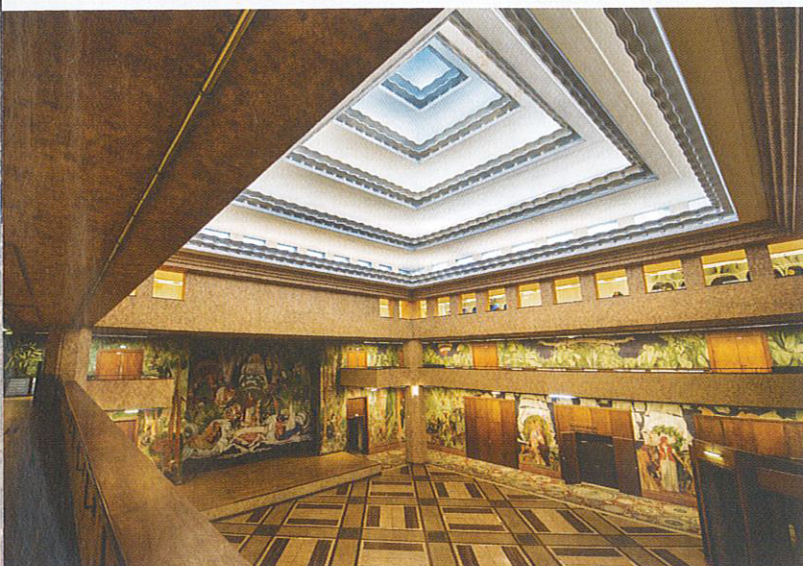
UNE TABLE ART DÉCO ART DECO RESTAURANT

Prunier, restaurant luxueux spécialisé dans le caviar et les produits de la mer, offre un fascinant décor Art déco marin, resté intact depuis 1924. Gravures géométriques de verre, mosaïques au bleu intense, sculptures en bronze de pêcheur, assiettes illustrées d'oursins, accompagnent la dégustation de mets fins. Prunier, a luxurious restaurant specializing in caviar and seafood, offers a fascinating marine-themed Art Deco décor that has remained intact since 1924. Geometric glass engravings, deep-blue mosaics, bronze sculptures of fishermen, and plates depicting sea urchins accompany gastronomic cuisine. 16, avenue Victor-Hugo, Paris 16e (01 44 17 35 85, prunier.com). Menus : 35-110 €.

●●● L'ART DÉCO DANS LES MUSÉES ART DECO IN MUSEUMS

Célèbre pour son influence sur l'architecture mondiale, l'Art déco façonne également la mode, la peinture (Tamara de Lempicka), l'ameublement (Jacques-Henri Ruhlmann, Pierre Legrain, etc.). Autant d'œuvres à admirer dans les musées parisiens, tels celui des Arts décoratifs (107, rue de Rivoli, 1er), Orsay (1, rue de la Légion-d'Honneur, 7e), ou encore dans une salle du Musée d'art moderne de la ville de Paris (11, avenue du Président-Wilson, 16e). Renowned for its influence on global architecture, Art Deco also shaped fashion, painting (Tamara de Lempicka), and furniture (Jacques-Henri Ruhlmann, Pierre Legrain, etc.). Many of these works can be admired in a variety of Paris museums: Musée des Arts décoratifs (107, rue de Rivoli, 1st), Musée d'Orsay (1, rue de la Légion-d'Honneur, 7th), and the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (11, avenue du Président Wilson, 16th).

En haut, les fresques du forum du palais de la Porte Dorée (12e), construit par Albert Laprade en 1931. En bas, les ferronneries d'Edgar Brandt, qui ornent l'édifice. Above, the forum frescoes in the Palais de la Porte Dorée (12th), built by Albert Laprade in 1931. Below, Edgar Brandt's ironworks which adorn the building.

Chaillot and Palais de Tokyo), and the Cité Universitaire in the 14th arrondissement. Emblematic of the times, affordable housing (HBM), stadiums, bathhouses, swimming pools (Molitor, Amiraux, Pantin), expressways, parking garages, and airports also sprang up. These many "functional" constructs were a part of the new Art Deco style. Through its efficiency, Art Deco immediately distanced itself from Art Nouveau, which was born at the turn of the century, led by legendary architects like Hector Guimard (to whom we owe the wrought iron metro stations, at Abbesses in Montmartre, for example) and Gaudí from Catalonia. As described by Gilles Plum, the author of *Paris Art Déco* (Parigramme, 2008), "In reaction to Art Nouveau's overly soft shapes and curves and Guimard's botanically influenced whiplash curves, Art Deco endorsed a new classicism of pure lines and white, geometric forms. Weary of heavily adorned facades, the focus returned to architecture. Aesthetics no longer hid behind accumulation; asceticism, on the contrary, revealed it. Take a simple fork for example. Art Nouveau would embellish it with infinite decorations. Art Deco, on the other hand, would sanctify its form and functionality."

The themes of this new current? Pure lines; strong symmetry (or deliberate asymmetry); distinct, occasionally complex volumes; Mediterranean-inspired terraces; the use of smooth, noble materials; highlighting "beautiful" concrete; brick; a taste for angled rotundas; rows of windows or portholes; full extended balconies. Despite its discretion, decoration is never entirely absent: wrought iron is crafted with simple floral or geometric patterns and reliefs appear in flattened solid colors. Emmanuel Bréon, the chief curator at Cité de l'Architecture and curator of the "1925" exhibition, explains, "Architects worked with painters, sculptors and glassmakers. Edgar Brandt, the leading blacksmith of the time, exported his influences to New York, Brazil, Japan, etc." Paris is full of Art Deco buildings

vage ou Michel Roux-Spitz. Le quai d'Orsay (7e) regorge d'exemples : le numéro 67, d'André Leconte, se distingue par son corps rond en porte-à-faux ; l'imposant numéro 73, d'André Arfvidson ; ou encore le numéro 93, de Léon Azéma, d'influence post-haussmannienne, avec ses bow-windows en avant-corps. Un peu plus loin, dans le 16e, le 51, rue Raynouard, d'Auguste Perret – le grand maître du béton armé et reconstruteur de l'après-guerre y vécut jusqu'à sa mort –, constitue le prototype de ses immeubles de logement. Au 3, boulevard Victor (15e), Pierre Patout, en charge de la décoration intérieure du *Normandie*, livre un impressionnant bâtiment, le Paquebot, dont les lignes, l'équilibre et la blancheur rappellent ce monument des mers. Quant à l'architecte Robert Mallet-Stevens, il réalise plusieurs hôtels particuliers dans la rue qui porte aujourd'hui son nom (16e). Maisons blanches immaculées, ferronneries précieuses, allures cubistes et balnéaires, manifestent l'évolution naturelle de l'Art déco.

DES PALAIS PUISSANTS...

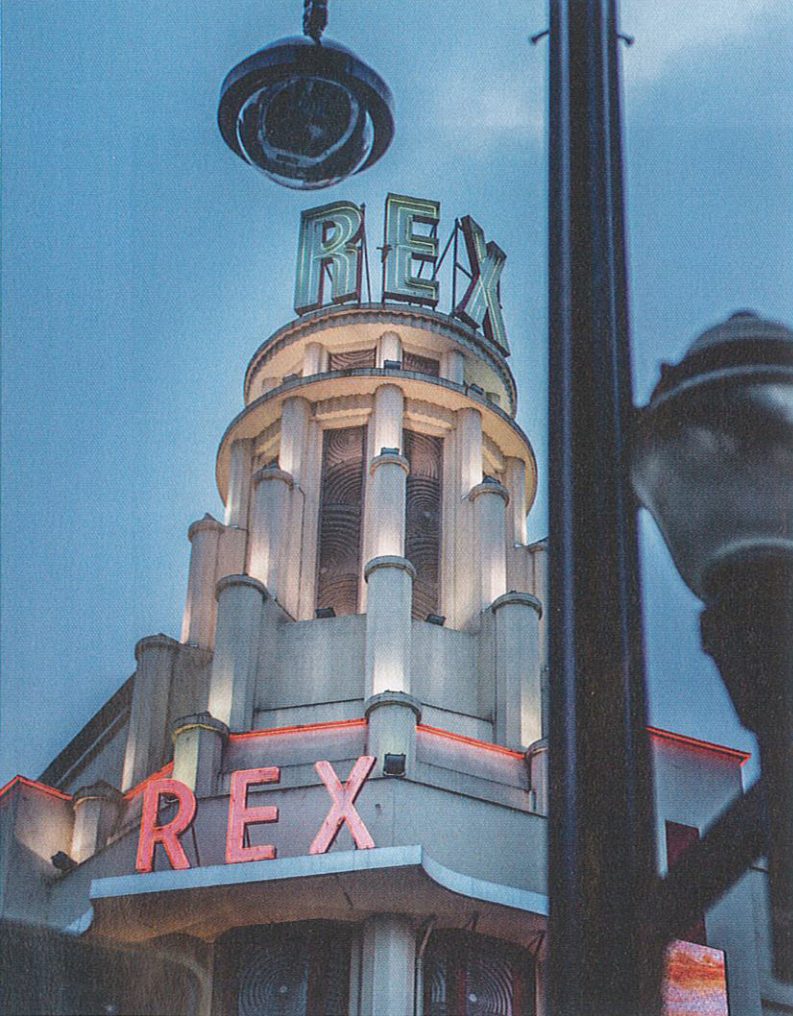
Surtout, l'architecture des années 1930 se distingue par la réalisation de grands palais du peuple, dotés d'une simplicité puissante, qui témoignent de la confiance en l'homme et en l'avenir. Leur allure se réfère aux canons de l'Antiquité. Ainsi, le palais de Chaillot (16e), réalisé pour l'Exposition universelle de 1937, impressionne par sa « monumentalité classique », ses deux ailes et sa grande esplanade, qui

Le palais de Chaillot, œuvre des architectes Azema, Carlu et Boileau, a été construit en vue de l'Exposition internationale des arts et techniques de 1937. The Palais de Chaillot, designed by architects Azema, Carlu and Boileau, was built for the 1937 International Exhibition of Arts and Technology.

designed by top names – Louis Süe, Henri Sauvage, Michel Roux-Spitz. Many stellar examples can be found on the Quai d'Orsay (7th): André Leconte's No. 67 distinguishes itself by its round, cantilevered body; André Arfvidson's imposing No. 73; and Léon Azéma's No. 93, with post-Haussmann influences and bow windows. Further along, 51 rue Raynouard (16th) – designed by Auguste Perret, the master of reinforced concrete and postwar rebuilder, who lived here until his death – is the prototype for all of his residential buildings. Pierre Patout, interior designer for the *Normandie* ocean liner, designed 3 boulevard Victor (15th), whose proportions, balance and clarity are reminiscent of that monument of the seas. Architect Robert Mallet-Stevens designed several mansions on the street that now bears his name (16th). Pristine white buildings with precious metalwork and a cubist, seaside allure reveal the natural evolution of Art Deco.

POWERFUL PALACES ...

The architecture of the 1930s is, ●●●

● ● ● ouvre une perspective inédite sur la Tour Eiffel : «*La révélation d'un site*», dit Emmanuel Bréon. Le palais de Tokyo (16e) impose, lui aussi, depuis 1937, son allure «*néoclassique*», avec sa colonnade, sa terrasse et son escalier d'honneur en marbre. Son intérieur, peu fourni en décorum, offre, dès sa création, une belle fonctionnalité, comme le précise Emmanuel Bréon : «*Dans ce bâtiment élaboré et pensé "pour" sa fonction, chaque salle fut conçue selon les types d'œuvres exposées (lumière latérale pour la sculpture, zénithale pour la peinture, etc.)*».

La façade Art déco du Grand Rex (1932), est classée aux monuments historiques depuis 1981. The Art Deco façade of the Grand Rex (1932) was classified as a historical monument in 1981.

... ET DE GRANDS MAGASINS

Enfin, tous les spécialistes s'accordent sur la magnificence d'un autre palais, celui de la Porte Dorée (12e), construit par Albert Laprade pour l'exposition coloniale de 1931, ex-musée des Colonies, qui accueille aujourd'hui la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Parmi ses innombrables merveilles ? Une façade allégorique, une «*tapisserie de pierre*», réalisée par le sculpteur Alfred Janniot, qui représente une faune abondante, une flore luxuriante ; les fresques symboliques du forum ; les ferronne-

above all, characterized by the construction of immense "palaces for the people", imbued with a powerful simplicity, reflecting a confidence in man and in the future, yet whose appearance recalled the archetypes of antiquity. Built for the 1937 Universal Exhibition, with two wings and a vast esplanade that opens up a new perspective on the Eiffel Tower, the Palais de Chaillot's (16th) impressive "classical monumentality" was "A revelation of a site," according to Emmanuel Bréon. The colonnade, terrace and marble staircase of the Palais de Tokyo (16th), built in 1937, also projects a neoclassical allure. Stripped of decorum, its interior has proved completely functional since its inception. According to Bréon, "In this building, developed and conceived for its function, each room was designed according to the type of work to be exhibited there, lateral light for sculpture, overhead light for painting, etc."

... AND DEPARTMENT STORES

The experts agree on the magnificence of another palace, the Porte Dorée (12th), built by Albert Laprade for the 1931 Colonial Exhibition and the former Musée des Colonies, which currently hosts the Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. Among its many splendors are an allegorical façade, a "tapestry in stone" by sculptor Alfred Janniot representing abundant wildlife and lush flora; the forum's symbolic frescoes; ironwork by Edgar Brandt; furnishings by Émile-Jacques Ruhlmann, and much more. Conceived in a society that craved entertainment, Art Deco also shaped department stores (La Samaritaine, Le Bon Marché) and theaters. Built in 1913 by Auguste Perret, the Théâtre des Champs-Élysées (8th), with its famous ceiling, was the style's precursor. The Salle Pleyel (8th) was also part of this current, as was the Folies Bergère (9th), though in a different aesthetic perspective. Cinematographic art was also influenced: the Louxor (18th), which reopened in 2013 after a total restoration, with its neo-Egyptian decor, and, most notably

ries d'Edgar Brandt ; des meubles de Jacques-Émile Ruhlmann, etc. Enfin, né d'une société ivre de divertissements, l'Art déco façonne aussi les grands magasins (la Samaritaine, Le Bon Marché) et les salles de spectacles. Construit en 1913 par Auguste Perret, le théâtre des Champs-Élysées (8e), avec son illustre plafond, fut précurseur du style. La salle Pleyel (8e) s'inscrit également dans cette mouvance, tout comme, dans une esthétique différente, les Folies Bergère (9e). Le 7e art non plus n'échappe pas à la vague. Citons le Louxor (18e), avec son décor néo-égyptien, qui a rouvert ses portes en 2013. Et surtout le Grand Rex (9e), avec son allure tape-à-l'œil, sa grande tour d'annonce et ses mille lumières aux influences américaines.

Selon Philippe Rivoirard et Emmanuel Bréon, l'exposition Art déco de 1925 à Paris eut, sur d'autres pays, une influence majeure qui contribua à forger, entre autres, les silhouettes de l'Empire State Building ou du Chrysler Building. Si, en France, l'Art déco paraît tombé dans l'oubli, il est aujourd'hui célébré au sein des Art Deco Society du monde entier. Une empreinte décisive ! ♦

Il y a deux ans, la fresque des Folies Bergère, signée Pico, a été rénovée pour retrouver sa splendeur de 1930. Two years ago, the Folies Bergère's fresco, designed by Pico, was restored to its 1930 splendor.

the flashy allure of the Grand Rex (9th), with its imposing dome and one thousand American-style lights. According to Rivoirard and Bréon, the 1925 Art Deco exhibition in Paris had a major impact on other countries and influenced the silhouettes of the Empire State Building and the Chrysler Building. Even though Art Deco seems to have been all but forgotten in France, it's currently celebrated the world over via the Art Deco Society. A decisive imprint! ♦

À LIRE TO READ

- *Paris Art déco. Immeubles, monuments et maisons de l'entre-deux-guerres (1918-1940)*, Gilles Plum, Parigramme, 168 pages, 19 €. - *Paris art déco, l'architecture des années 20*, Jean-Marc Larbodière, Massin, 160 pages, 25,90 €.

PARISWORLDWIDE

ENQUÊTE
*LIBRAIRES,
LE CŒUR
À L'OUVRAGE*

INVESTIGATION
BOOKSELLERS
GIVE IT
THEIR ALL

INTERVIEW
*JACQUES ATTALI,
LA FRANCE EN TÊTE*

FRANCE AT
THE VANGUARD

*BIG DATA
LES DONNÉES
CHANGENT LA DONNE*
BIG DATA, A GAME CHANGER