

La femme dans l'art déco

A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme et du Centenaire de l'Art Déco, Femme Avenir 54 a eu le plaisir d'accueillir Sylvie Teitgen, commissaire-priseur pour un exposé sur les arts décoratifs et la peinture Art Déco à Nancy. Sa collègue Laure Mongeni, quant à elle, est intervenue plus spécifiquement sur les bijoux Art Déco.



Après les styles Directoire, Empire (avec ses lignes droites), Napoléon, on assiste, à la fin du 19^{ème} siècle à un retour à la nature, avec l'impressionnisme, l'Art Nouveau (et l'Ecole de Nancy dont Gallé est un des maîtres).

Alors que l'Art Nouveau célèbre les courbes élégantes et les longues lignes, l'Art Déco se compose principalement d'angles aigus et de formes géométriques. Bien que souvent confondus, ces deux mouvements marquent des directions totalement différentes dans le développement de l'art moderne.

Après trente ans de règne de l'Art Nouveau, son attrait s'estompe et d'autres mouvements artistiques apparaissent. En 1920, l'Art Déco émerge, après l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925.

Les œuvres Art Déco mettent en valeur les lignes verticales et les formes rectilignes.

L'Art Déco s'inspire beaucoup de l'évolution technologique et des progrès réalisés dans les matériaux, tels que l'acier, le verre ou encore le plastique.

Mistinguett illustre ce mouvement de modernité. Des Folies Bergères au Moulin Rouge, en passant par le Casino de Paris, elle connaît une période de gloire et de succès qui participent du rayonnement de Paris à l'étranger.

A Nancy, ville de l'Art Nouveau, le mouvement Art Déco peine à s'installer. Pour autant, les flacons Art Déco, qui vont être créés par les maîtres verriers, mettent en valeur le contraste entre les couleurs.

Saint Louis, Lalique, Daum vont innover. Saint Louis travaillera particulièrement les formes géométriques. Daum va réaliser des œuvres avec du verre mordé par l'acide, des montures en fer forgé, des fonds granités, des poudres colorées avec des techniques d'application à chaud.

Des collaborations vont voir le jour entre Daum et Majorelle, notamment car ce dernier fait de la ferronnerie d'art, tout comme Edgar Brand, les Frères Muller ou Schneider.

Les Frères Schneider, qui ont travaillé chez Daum, utilisent pour leurs œuvres de vraies couleurs, avec le plus souvent des pieds noirs ou de couleur différente. Ils sont aussi reconnus pour leurs corolles.

Majorelle franchit le pas de l'Art Déco en réalisant des pièces en bois exotique ; il fait également de la marqueterie nacrée, et d'ébéniste, il devient ensemblier.

Jules Cayette, spécialiste de l'Art Déco, travaille plus particulièrement l'acajou et la ferronnerie. Amalric Walter, lui, réalisera principalement des pâtes de verre.

La société évolue et la femme s'affiche sans entrave et à la garçonne. Pour les bijoux, le contraste des couleurs est également à l'honneur. Le rouge et le noir s'imposent, de même que les formes géométriques.

L'exposition universelle des Arts Décoratifs a lieu d'avril à octobre 1925, avec 130 pavillons (sans l'Allemagne et les États-Unis).

Ferdinand Verger va présenter des bijoux qui mélangent différents matériaux : or, émail, diamant, corail, onyx. En effet, à la suite de la 1^{ère} Guerre Mondiale, les pierres précieuses sont moins utilisées.

En joaillerie, l'emblème du mouvement Art Déco est la rose. L'expertise française est reconnue dans ce métier d'art. Un exemple :

Paul Iribe est un illustrateur et décorateur français du mouvement Art Déco. Il fut également le fiancé de Gabrielle Chanel. Il a particulièrement marqué les milieux de la Mode et de la Presse. Il s'intéresse aux domaines les plus variés de l'art décoratif : bijoux, tissus, éventails, ... Il crée un motif qui restera un des symboles de la période Art Déco, une rose stylisée, la « rose de Paul Iribe ».

Le grand prix est attribué à la Maison Van Cleef et Arpels pour son bracelet ruban.

L'Art Déco a également été influencé par l'art égyptien, aztèque mais on peut également noter les influences fortes de l'Orient, d'Afrique et de l'Asie. Plusieurs exemples :

- les Ballets russes de Diaghilev dès 1910, qui vont inspirer Jean Dunand (artiste pluridisciplinaire et figure majeure de l'Art déco, décorateur, sculpteur, dinandier, ébéniste, laqueur et peintre suisse naturalisé français. Il compte parmi les plus grands créateurs Art Déco),
- la revue nègre, avec Joséphine Baker : spectacle musical créé en 1925 à Paris, qui va permettre une diffusion plus large de la musique de jazz et de la culture noire en Europe. L'artiste y rencontre un fort succès avec la « danse sauvage » qu'elle interprète ;
- la découverte en 1922 des merveilles de la tombe de Toutankhamon,
- les sacs du soir, les poudriers, inspirés du Japon et de la Chine.

Quelques échanges et conseils des professionnelles après la conférence :

- Les pièces d'or sont des investissements, il est préférable de ne pas les faire monter car cela leur fait perdre de la valeur.
- Les bijoux Art Déco sont actuellement à la mode, ce sont des pièces emblématiques d'une époque.
- La joaillerie blanche concerne les diamants.
- Les broches se portent moins, mais les collectionneurs restent intéressés.
- Les modes varient également selon les pays.
- Actuellement, le mobilier Art Déco a le vent en poupe. On peut citer le nancéen Prouvé et ses meubles qui proposent une nouvelle manière de vivre.