

ART DECO WALLS

Lannoo

ART DÉCO : UNE ESTHÉTIQUE ENTRE GLAMOUR, PROGRÈS ET OPTIMISME

Des gratte-ciel rutilants qui semblent toucher le ciel, de luxueux cinémas aux lumières étincelantes, des motifs géométriques et l'alliance de matériaux précieux tels que le marbre et le chrome : voici planté l'univers de l'Art déco. Pourtant, ce style dépasse largement le cadre du glamour et des paillettes. Il a émergé dans les Années folles, une époque de profonds contrastes : un optimisme renaissant sur les cendres d'une guerre dévastatrice, l'ascension fulgurante des technologies face à l'insécurité sociale et l'étalage de l'opulence au milieu des crises économiques. Incarnation du raffinement et de la modernité, l'Art déco témoigne d'une foi absolue dans le progrès. Aujourd'hui encore, ce style continue de fasciner au niveau planétaire.

UN MONDE NOUVEAU AU LENDEMAIN DE LA GRANDE GUERRE

Les origines de l'Art déco s'enracinent à l'aube du XXe siècle, une période de mutations vertigineuses à l'échelle mondiale. Tandis que les métropoles prenaient leur essor et que les industries fleurissaient, l'irruption de l'électricité, de l'automobile et de l'aviation bouleversait radicalement le quotidien. Parallèlement, la Première Guerre mondiale laissait des traces indélébiles. Avec des millions de vies fauchées, les piliers du monde d'hier vacillaient.

La fin de la guerre a suscité un fort désir de renouveau, de beauté et d'optimisme. On aspirait à se tourner vers l'avenir et à célébrer la vie. Délaissant la nostalgie des styles historiques si chère au XIXe siècle, les créateurs recherchaient un langage stylistique contemporain, en phase avec cette nouvelle ère. L'Art déco se fit l'écho parfait des aspirations de l'époque : un style moderne et élégant qui rompait avec le passé et embrassait un avenir prometteur.

À CHAQUE ÉPOQUE SON ART, À CHAQUE ART SA LIBERTÉ.

« Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit » exprime l'idée que chaque époque doit développer ses propres formes artistiques. Cette devise prône le renouveau, l'autonomie et la modernité. Bien qu'elle résonne en parfaite harmonie avec l'Art déco, elle est, de façon surprenante, le slogan de la Sécession viennoise, un mouvement autrichien de l'Art nouveau contre lequel l'Art déco s'est en partie rebellé. Tandis que la Sécession viennoise et l'Art nouveau continuaient de s'opposer fermement aux traditions artistiques académiques, l'Art déco a transposé l'idéal de liberté dans un monde d'industrialisation, de production de masse et de culture internationale.

En vogue vers 1900, l'Art nouveau se caractérise par des lignes gracieuses et fluides ainsi que des motifs inspirés de la nature, tels que des fleurs et des plantes. Ce style était novateur, car il prenait la nature comme point de départ. L'omniprésence des nouvelles technologies dans les années 1920 favorisa l'émergence de normes esthétiques fixes, à vocation universelle. Tandis que les regards se tournaient avec ferveur vers un avenir radieux, une profonde aversion s'installait à l'égard de l'historicisme du XIXe siècle, cette ère où l'art et l'architecture restaient prisonniers du passé. Bien que l'Art nouveau ait également tenté de rompre avec ce courant, de nombreux créateurs finirent par juger ce style trop romantique et inadapté à l'ère industrielle.

L'Art déco a opéré un changement radical. Les formes organiques de l'Art nouveau ont cédé la place à des lignes épurées, une géométrie claire et l'abstraction. Si la nature est restée une source d'inspiration, elle a été considérablement simplifiée et stylisée, en accord avec une époque où la vitesse, la technologie et la modernité occupaient le devant de la scène.

L'ADN DE L'ART DÉCO

Né dans l'effervescence de l'entre-deux-guerres, l'Art déco s'est imposé comme le premier grand phénomène esthétique mondial. Bien plus qu'un simple témoignage du passé, ce mouvement fascine toujours par son équilibre magistral entre luxe et sobriété, ornementation et structure. C'est cette dualité unique qui en fait une source d'inspiration inépuisable pour les architectes et designers contemporains.

Au fil des projets présentés dans cet ouvrage se dessinent cinq principes fondamentaux. Réinventés à l'infini, ces piliers forment l'ADN de l'Art déco et le socle de son langage architectural. Découvrez les clés d'un style mythique qui continue de fasciner les créateurs du monde entier.

1. COULEUR

Du vert émeraude profond au bleu paon majestueux, jusqu'aux nuances neutres les plus subtiles : l'Art déco transcende les palettes figées. Le fil conducteur de ces intérieurs réside dans l'opulence, le contraste et les jeux de superposition. Ici, la couleur devient un outil architectural majeur, conçu pour insuffler du relief et de la personnalité aux espaces.

2. MATIÈRES ET TEXTURES

Velours soyeux, laques profondes, pierres naturelles, marqueteries précieuses et papiers peints graphiques composent une opulence sculpturale. L'Art déco ne se contente pas de séduire le regard : il offre une véritable expérience tactile. Chaque intérieur naît d'une alliance savante de textures, orchestrée pour exalter le contraste et le raffinement absolu.

3. RYTHME ET GÉOMÉTRIE

Lignes verticales élancées, structures en gradins, motifs graphiques et formes géométriques définissent la grammaire visuelle du mouvement. Ces tracés régulateurs cadrent l'espace tout en y insufflant une dynamique vibrante. Par le jeu subtil de la répétition, une partition visuelle minutieusement orchestrée traverse et unifie l'ensemble des réalisations de cet ouvrage.

4. OMBRE ET LUMIÈRE

L'Art déco possède le don unique de donner vie aux surfaces immobiles. En accrochant les rayons solaires ou les éclairages artificiels, les reliefs et les détails architecturaux dessinent un théâtre d'ombres mouvantes. Murs et plafonds acquièrent ainsi une profondeur changeante, offrant un espace en constante métamorphose au fil des heures.

5. EXPERT EN ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

Corniches, moulures et panneaux muraux forment la colonne vertébrale de tout intérieur Art déco en lui offrant proportion et caractère. Ce triomphe de la structure sur le simple décor incarne l'essence même du savoir-faire d'Orac, expert en éléments architecturaux, depuis des décennies. Une philosophie du design en relief qui prend vie, de manière spectaculaire, dans les projets suivants.

UNE ÂME ART DÉCO DANS UN HAVRE EUROPÉEN

Situé sur la prestigieuse De Lairesestraat à Amsterdam, au cœur d'un quartier verdoyant et paisible, cet appartement centenaire dissimulait un passé singulier. Loin du joyau Art déco qu'il est devenu, l'appartement n'était à son acquisition qu'un logement étudiant délabré, dépourvu de tout caractère. Peu d'éléments méritaient d'être conservés et c'est précisément ce manque de cachet qui s'est révélé la toile vierge idéale pour un nouveau propriétaire doté d'un sens aigu des couleurs et de l'art, ainsi que d'une grande passion pour l'Art déco.

Depuis San Francisco, où il réside une partie de l'année, le propriétaire a mis en place une collaboration transatlantique avec les designers Joyce et Dax de l'agence The Nicemakers. Le cahier des charges était clair : cet appartement devait se transformer en un conte de fées Art déco moderne, un lieu à son image, où chaque trésor de sa collection trouverait un écho.

Et le conte de fées a pris vie. Joyce et Dax ont écumé les marchés aux puces, les ventes aux enchères et les foires d'antiquités à travers l'Europe à la recherche d'objets Art déco de caractère. De ces recherches ont surgi l'impressionnante lampe Art déco en vitrail des années 1960 qui orne un coin du salon ainsi que le buffet Art déco français de la salle à manger. Le luminaire contemporain surplombant la table et les assises de Fausto Bontempi dialoguent parfaitement avec les éléments historiques, créant une unité de style évidente.

Témoins du passé, les portes, les fenêtres et la verrière d'origine ont été préservées. Des moulures géométriques à ressauts ainsi que des rosaces ont été ajoutées aux plafonds. Loin de perturber l'atmosphère de musée vivant, le nouveau parquet incrusté et la redistribution des volumes la subliment. À chaque pièce correspond une palette chromatique rigoureuse, rythmée par des essences de bois exotiques et des accents précieux qui sculptent les contrastes. Hormis le vert — jugé trop évocateur de l'esthétique hospitalière des années 1960 —, aucune contrainte n'a été imposée aux designers dans le choix des teintes.

Le bas-relief ornant la cheminée du salon s'impose comme la pièce maîtresse. Façonné en plâtre à la main par un artiste italien, il représente le paysage d'Amsterdam dans un style Art déco typiquement stylisé. Un second bas-relief, dans la salle à manger, propose une interprétation contemporaine du soleil rayonnant, élément caractéristique de l'Art déco.

Il en résulte un intérieur alliant harmonieusement l'élégance et le style Art déco à une collection d'art et de design contemporains, créant un havre de paix raffiné et profondément personnel.

**DES MOULURES GÉOMÉTRIQUES
À RESSAUTS AINSI QUE DES
ROSACES ONT ÉTÉ AJOUTÉES
AUX PLAFONDS.**

HOMMAGE À L'ART DÉCO

Si le charme historique peut être un facteur déterminant lors de l'achat d'une maison, il s'accompagne parfois d'une configuration désuète et d'un manque de luminosité naturelle. Cet appartement parisien de 1930 offrait une belle rigueur structurelle, mais exigeait une restructuration profonde pour devenir le foyer de la jeune famille qui en était tombée amoureuse. La décoratrice d'intérieur et scénographe Léonie Alma Mason, à la tête du studio L.A.M, a orchestré la métamorphose.

Pour optimiser l'apport de lumière naturelle, l'agencement a été entièrement repensé : les espaces de réception forment désormais un ensemble harmonieux. Inspirée par l'importance de l'art de recevoir en France, Léonie Alma Mason a conçu une rotonde centrale, véritable cœur battant de l'appartement. Cet espace polyvalent, capable de muter en bureau ou en salon, sert de pivot architectural autour duquel s'articule de manière fluide l'aile privée dévolue aux chambres et aux salles de bains.

Dans le vestibule, Léonie a conçu trois larges ouvertures soulignées de corniches et de moulures murales à gradins, brisant la neutralité des parois pour imposer un caractère affirmé. Ce jeu d'encadrements se prolonge autour des chambranles de portes, où les profils successifs sculptent la lumière en un saisissant jeu d'ombres. Ainsi magnifiées, les portes acquièrent une dimension architecturale et monumentale. Parfaitement intégrées au décor, elles théâtralistent la transition d'une pièce à l'autre. En écho, les plinthes à gradins et les corniches rythment le volume, couronnant l'espace d'une finition d'une grande distinction.

L'alliance du noir et du rouge célèbre l'esprit Art déco, adoucie par des blancs subtils, des tapis sur mesure et la chaleur de la loupe de noyer. Des tables de chevet exclusives au meuble-vasque suspendu sur des piédestaux graphiques, chaque pièce de cet appartement respire une élégance intemporelle. Un véritable hommage à l'architecture historique du bâtiment.

