

LIVING IN STYLE

THE NEW ART DECO

Claire Bingham

teNeues

HOW TO MIX ERAS

Design-Stile aus verschiedenen Ären mischen | Mélange des genres

IF THIS HOUSE WERE A PERSON, they would most likely have a multiple personality disorder. The interior style is very much split.

ABY WARBURG'S *MNEMOSYNE ATLAS* helps to understand how to combine different eras and styles. In 1924, he arranged a selection of images on black cloth panels. They are the original mood boards.

LEOPARD PRINT always reminds me of Man Ray's inspirational muse, Marchesa Luisa Casati. It also gives me memories of my African uncle.

DECORATION CAN BE USED TO ENHANCE ART, in all its many varied forms. This holds a special interest for me.

ISADORA DUNCAN, PEGGY GUGGENHEIM, AND FRIDA KAHLO are three Deco influences who I find inspiring.

WENN DIESES HAUS EINE PERSON WÄRE, hätte sie wahrscheinlich eine multiple Persönlichkeit. Der Einrichtungsstil ist sehr gespalten.

ABY WARBURG'S *MNEMOSYNE* hilft zu verstehen, wie man verschiedene Kunstperioden und Stile kombinieren kann. 1924 stellte er Fotos von Kunstwerken auf mit schwarzem Stoff bespannten Holzrahmen in unterschiedlichen Gruppierungen zusammen – das war der Vorläufer des Moodboards.

LEOPARDENMUSTER lassen mich immer an Man Rays Muse, die Marchesa Luisa Casati, denken. Sie erinnern mich außerdem an meinen afrikanischen Onkel.

INTERIOR DESIGN KANN KUNST in ihren unterschiedlichen Facetten hervorheben. Das ist für mich besonders interessant.

ISADORA DUNCAN, PEGGY GUGGENHEIM UND FRIDA KAHLO sind drei kreative Frauen aus der Art-déco-Zeit, die mich inspirieren.

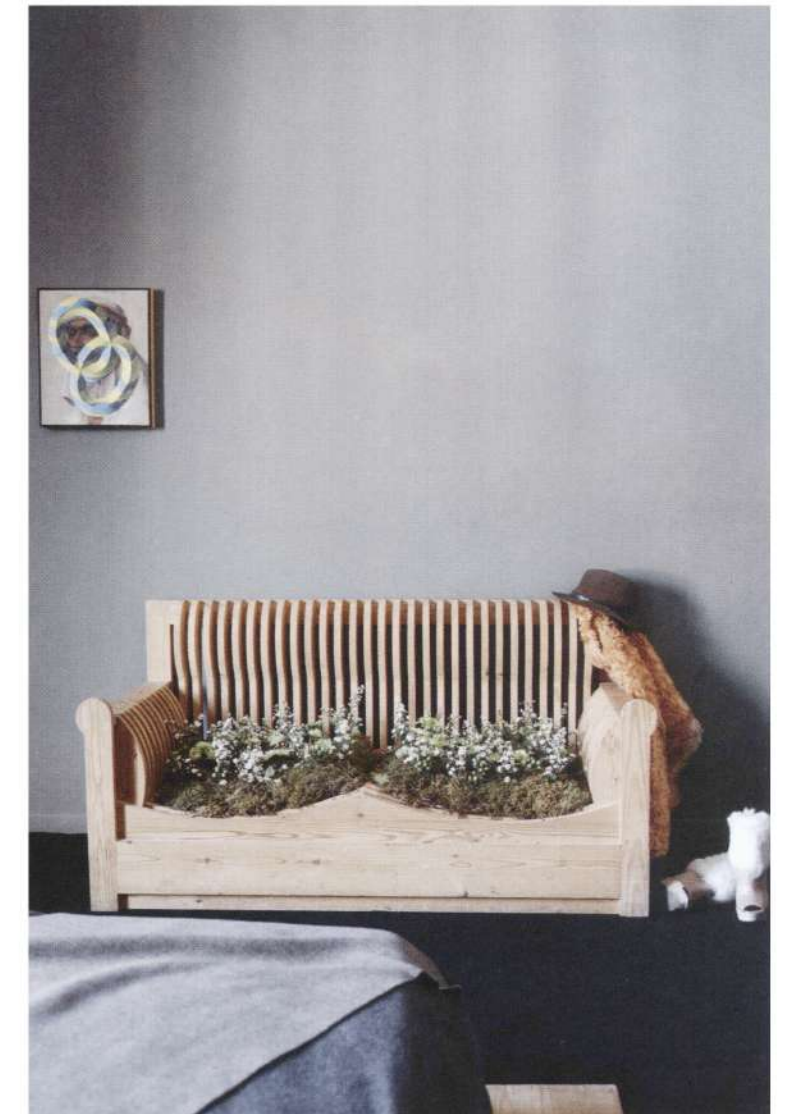
SI CET INTÉRIEUR ÉTAIT UNE PERSONNE, elle souffrirait certainement de troubles schizo-phrènes. Le style est très fragmenté.

L'ATLAS MNÉMOSYNE D'ABY WARBURG illustre bien le processus qui permet de combiner les styles et les époques. En 1924, il agença une sélection d'images sur des panneaux de tissu noir. Ce furent les premiers mood boards.

LES IMPRIMÉS LEOPARD me font toujours penser à la muse de Man Ray, la marquise Luisa Casati. Ils me rappellent aussi mon oncle d'Afrique.

LA DÉCORATION PEUT SERVIR À METTRE EN VALEUR L'ART sous ses formes les plus variées. Cet aspect m'intéresse tout particulièrement.

ISADORA DUNCAN, PEGGY GUGGENHEIM, FRIDA KAHLO sont mes trois grandes influences déco.

LIVING IN STYLE
THE NEW ART DECO

INTRODUCTION

If **Jean Harlow** lived today, what would her home look like? Would it feature a toe-sinking chevron carpet and marshmallow velvet chairs? How about Lee Miller? Is her living room smooth, streamlined, and moderately adorned because she clearly knows that divine beauty exists without frills? Glamourpuss versus cool panache—what unites these swoon-worthy women, and their imagined interiors, is their elegance entwined with flamboyancy and wit.

This is what the New Art Deco is for me. Elsie de Wolfe, Eileen Gray, and Jean-Michel Frank—the great designers of the '30s—knew how to work a scheme. Sweeping away Victorian clutter, opening spaces, and introducing soft, warm colors (with more than a dash of Parisian glitz)—the result is a luxurious but modern environment, which has, quite frankly, stood the test of time.

Living in Style The New Art Deco brings together some of the world's most sumptuous modern-day interiors and meets the creative demimondes who skip between fashion, art, and design. It breaks down the Deco details—luxé marble walls, pastel colors (think pink), lacquered finishes, and leopard prints that are never too fussy, soft, or curvy, yet are good and angular too. For instance, take the chair: from Jean Prouvé's lounge chair to Marcel Breuer's chaise longue—it's all about the recline. Bold, geometric lamp bases may be influenced by Cubism, where sharp, angular features have more impact than pretty. This strong character gives a house flair.

As good for the complexion as it is for the soul, pink is a dream Deco color. Made fashionable by '30s couturier Elsa Schiaparelli with the launch of her perfume, *Shocking*, pink adds life to an interior and goes well with other colors, too. Here it is seen at India Mahdavi's design for The Gallery at Sketch in London (see page 122).

Or why not try a combination of colors, rather than sticking to one of two? A peachy, not-quite-red and warm grey palette by Studiopepe (see page 82) is anchored by black and ivory stripes. When it comes to choosing colors, if you have trouble describing them, that's a good thing. Realizing the tremendous impact of black and white—a striking chevron pattern, such as the inlaid marble floor at The Wolseley in London (see page 104), adds oomph to any decoration. Like Art Deco designers, use it whenever you can. Last, but by no means least, staircases are never overlooked when it comes to Art Deco. Decorative steelwork is a way to introduce geometric pattern in what can be a neglected space.

With Art Deco at its core, this book free-flows through the eras and celebrates the glamour of this halcyon time. In the spirit of Elsa Schiaparelli: "Dresses that are truly beautiful are never unfashionable." The same can be applied to a home.

MILANESE MODERNISM

Mailänder Moderne | Modernisme à la milanaise

“**Decoration is not a crime but a delight.**” When it comes to the decoration of my house, I often think of this quote by Alessandro Guerriero, founder of Studio Alchimia,” says Erastudio Apartment gallery owner Patrizia Tenti of her Italian Art Deco home. Hidden behind a discreet Milanese façade in the historic Brera district, Patrizia’s spirit is likened to that of Peggy Guggenheim. And, like Peggy, Patrizia lives and breathes twentieth-century art. Influenced by Florence’s Radical Design movement of the ’70s, Patrizia shifts between classicist and avant-garde design with ease. The traditional features of the apartment provide a striking backdrop for pieces like the black-and-white Superonda sofa and Sanremo lamp, both designed at the end of the ’60s by the Archizoom group. In the corner is a marble Loto Rosso table by Ettore Sottsass, master of any nonconformist thought; and leaning against the wall is his Ultrafragola mirror. Taking the lead from the ’30s building, Patrizia infuses her talent for making collectible design look like it belongs anywhere. “Art Deco is a fundamental precedent for the Radical Architecture movement,” says Patrizia. “This was important to my training and remains so today for my work.”

„Einrichtung ist kein Verbrechen, sondern eine Freude“ – im Hinblick auf die Einrichtung meines Hauses muss ich oft an dieses Zitat von Alessandro Guerriero, dem Gründer von Studio Alchimia denken“, sagt Patrizia Tenti, die Besitzerin der Galerie Erastudio Apartment. Ihr italienisches Domizil im Art-déco-Stil liegt hinter einer diskreten Fassade versteckt im historischen Mailänder Viertel Brera. Patrizia vergleicht den Geist, der darin weht, mit dem von Peggy Guggenheim. Und wie Peggy lebt und atmet auch Patrizia die Kunst des 20. Jahrhunderts. Von der radikalen Florentiner Designbewegung der 1970er-Jahre beeinflusst, bewegt sich Patrizia mit Leichtigkeit zwischen klassizistischem und avantgardistischem Design. Die traditionellen Elemente der Wohnung bilden einen effektiven Hintergrund für Stücke wie das schwarzweiße Sofa von Superonda und die Sanremo-Lampe, die beide Ende der 1960er-Jahre von der Gruppe Archizoom entworfen wurden. In der Ecke steht der Marmortisch Loto Rosso von Ettore Sottsass, einem Meister des Nonkonformismus, und an der Wand lehnt sein Ultrafragola-Spiegel. Inspiriert vom 1930er-Jahre-Gebäude, setzt Patrizia ihr Talent ein, Designklassiker mit Leichtigkeit in jede beliebige Umgebung zu integrieren. „Art déco ist ein fundamentaler Vorgänger der radikalen Architekturbewegung“, sagt Patrizia. „Das war für meine Ausbildung wichtig und ist es auch heute noch für meine Arbeit.“

« **‘La décoration n’est pas un crime, c’est un plaisir.’** Quand je m’occupe de ma déco, je pense souvent à cette citation d’Alessandro Guerriero, le fondateur du Studio Alchimia », explique Patrizia Tenti. Propriétaire de la galerie Erastudio Apartment, elle nous présente son appartement Art déco italien, à l’abri d’une discrète façade milanaise, dans le quartier historique de Brera. Dans l’esprit, Patrizia se compare à Peggy Guggenheim. Et comme Peggy, Patrizia vit et respire l’art du xxe siècle. Influencée par le mouvement Design radical qui émergea à Florence dans les années 1970, Patrizia navigue avec aisance entre classicisme et avant-garde. Le cachet traditionnel de son appartement offre un écrin à la hauteur de meubles comme le canapé Superonda noir et blanc ou encore la lampe Sanremo, créations du groupe Archizoom à la fin des années 1960. Dans un coin, une table en marbre Loto Rosso d’Ettore Sottsass, le maître de toute pensée non-conformiste, sous son miroir Ultrafragola, accroché au mur. Dans le respect du caractère de cet édifice 1930, Patrizia déploie tout son talent pour que ses meubles design se sentent bien partout. « L’Art déco est un préalable essentiel à l’architecture radicale, ajoute Patrizia. Il tenait une place importante dans mes études, et il la garde aujourd’hui dans mon travail. »

LOW AND RELAXED, an oval dining table, such as this low-slung Ovum Aureum table by Trucchi, speaks of a particular kind of slick comfort.

NIEDRIG UND ENTSPANNT: Ein ovaler Esstisch wie der tief gelegte Ovum Aureum von Trucchi verströmt eine ganz besonders Art von lässigem Komfort.

OVALE ET SANS CHICHI, la table basse de la salle à manger, une création Trucchi baptisée Ovum Aureum, dégage une sensation très particulière de confort minimaliste.

DRESS UP SWIRLING ART DECO FORMS and decorative flooring with mid-century and Memphis design. Throw in a bit of leopard print for good measure, maybe in the form of this unique '70s piece designed by Nanda Vigo (opposite page).

GESCHWUNGENE ART-DÉCO-FORMEN und dekorative Böden werden mit Möbeln von Memphis und Mid-Century-Stücken kombiniert. Ein Leopardenmuster bildet das Tüpfelchen auf dem i, in diesem Fall in Form eines 1970er-Jahre-Designobjekts, entworfen von Nanda Vigo (gegenüberliegende Seite).

AVEC LES VOLUTES ART DÉCO et les planchers à motifs, jouez les meubles Memphis ou mid-century. Puis, pour faire bonne mesure, agrémentez d'une touche d'imprimé léopard, comme avec cette pièce années 1970 unique signée Nanda Vigo.

AS ANY TRUE FLAPPER KNOWS, a vibrant, happy home is a coming-together of music, design, and art. In this space is a black-and-white Superonda sofa and a Sanremo lamp, both designed at the end of the '60s by the Archizoom group.

HIER GEHEN MUSIK, Design und Kunst eine glückliche Verbindung ein. Dazu gesellen sich ein schwarzweißes Superonda-Sofa und eine Sanremo-Lampe, die beide Ende der 1960er-Jahre von der Archizoom-Gruppe entworfen wurden.

TOUTE GARÇONNE QUI SE RESPECTE LE SAIT : une maisonnée heureuse et vivante est un savant mélange de musique, d'art et de design. Cet espace est meublé d'un canapé Superonda noir et blanc et d'une lampe Sanremo, tous deux créés par le groupe Archizoom à la fin des années 1960.

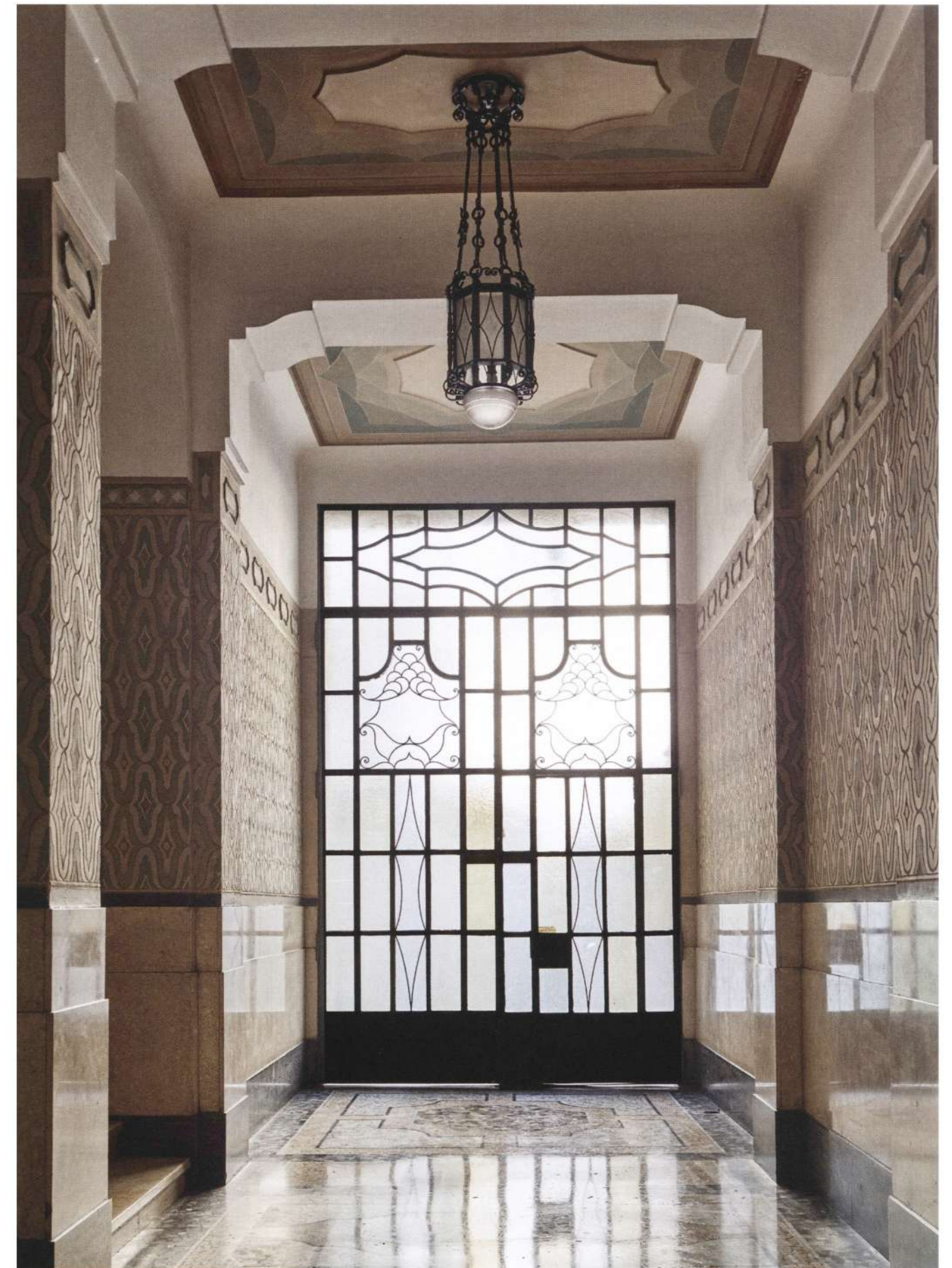

**"I'VE ALWAYS BELIEVED THAT BOUNDARIES
BETWEEN DESIGN DISCIPLINES ARE POROUS."**

**„ICH WAR SCHON IMMER DER MEINUNG,
DASS DIE GRENZEN ZWISCHEN
VERSCHIEDENEN DESIGN-DISZIPLINEN
DURCHLÄSSIG SIND.“**

**« J'AI TOUJOURS PENSÉ QUE LES FRONTIÈRES
ENTRE LES DIFFÉRENTES DISCIPLINES
DU DESIGN ÉTAIENT POREUSES. »**

AN IMPRESSIVE STAIRCASE, a gardinière, and a terrazzo floor show off the Art Deco bones of this well-preserved foyer. First impressions count.

EINE BEEINDRUCKENDE TREPPE, eine Gardinière und ein Terrazzo-Boden präsentieren die Art-déco-Herkunft der gut erhaltenen Eingangshalle. Schließlich zählt der erste Eindruck.

L'ESCALIER MAJESTUEUX, le réverbère et le sol en terrazzo révèlent le squelette Art déco d'une entrée bien préservée. C'est la première impression qui compte !