Презентация к уроку по Истории мировой культуры «Стиль модерн. Модерн в архитектуре»

Презентация подготовлена преподавателем МГХУ имени Л.М.Лавровского (Москва) Серебренниковой И.

В.

Стиль модерн

История мировой культуры

СТИЛЬ МОДЕРН

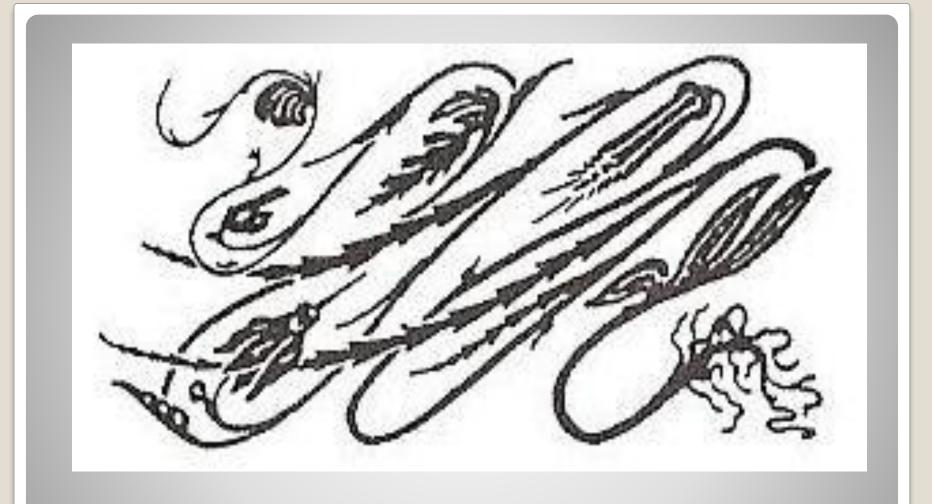
Моде́рн (от фр. moderne — современный), ар-нуво (фр. art nouveau, букв. «новое искусство»), югендстиль (нем. Jugendstil — «молодой стиль») — художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX— начале XX века (до начала Первой мировой войны).

Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. В других странах называется также: «тиффани» (по имени Л.К Тиффани) в США, «<u>ар-нуво</u>» и «<u>fin de siècle</u>» (букв. «конец века») во Франции, «<u>югендстиль</u>» (точнее, «югендштиль» - нем. Jugendstil, по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала <u>Die Jugend</u>) в Германии, «стиль <u>Сецессион</u>» (Secessionsstil) в Австрии, «модерн стайл» (modern style, букв. «современный стиль») в Англии, «стиль либерти» в Италии, «модернизмо» в Испании, «Nieuwe Kunst» в Нидерландах, «еловый стиль» (style sapin) в Швейцарии.

- В <u>1860—1870 годы</u> в Европе главенствовал стиль ЭКЛЕКТИКИ, который заключался в цитировании и повторении предыдущих художественных стилей.
- «Пусть совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачно готическое, и обременённое роскошью украшений восточное, и колоссальное, египетское, и проникнутое стройным размером греческое... Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную, однообразную стену...»
- Н.В.Гоголь «Об архитектуре нынешнего времени», <u>1831</u>

- Заметное влияние на стиль модерна оказало искусство Японии, ставшее более доступным на Западе с началом эпохи Мэйдзи.
- Художники модерна также черпали
 вдохновение из искусства Древнего Египта
 и других древних цивилизаций.

• Наиболее заметной особенностью модерна стал отказ от прямых углов и линий в пользу более плавных, изогнутых линий. Часто художники модерна брали за основу своих рисунков орнаменты из растительного мира. «Визитной карточкой» этого стиля стала вышивка ГЕРМАНА ОБРИСТА (англ.) «Удар бича» (русск.).

Вышивка «удар бича», Герман Обрист

- Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполненные в одном ключе.
 Вследствие этого в этот период возрос интерес к прикладным искусствам: дизайну интерьеров, керамике, книжной графике.
- В европейских странах начали создаваться различные художественные ассоциации, работающие в новом стиле: «Выставочное общество искусств и ремёсел» (1888) в Великобритании, «Объединённые художественно-ремесленные мастерские» (1897) и «Немецкие мастерские художественных ремёсел» (1899) в Германии, «Венские мастерские» (1903) в Австрии, «Нансийская школа» во Франции, «Мирискусства» (1890) в России.

• Распространению модерна способствовало проведение ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВОК, на которых демонстрировались достижения современных технологий и прикладного искусства. Наибольшую известность модерн получил на Всемирной выставке 1900 года в Париже. После 1910 значение модерна стало угасать.

• Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, использование новых технологий (металл, стекло).

• Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы: лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.

Одним из первых архитекторов, работавших в стиле модерн, был бельгиец ВИКТОР ОРТА (1861—1947). В своих проектах он активно использовал новые материалы, в первую очередь, металл и стекло. Несущим конструкциям, выполненным из железа, он придавал необычные формы, напоминающие какие-то фантастические растения. Лестничные перила, светильники, свисающие с потолка, даже дверные ручки — все тщательно проектировалось в едином стиле.

Во Франции идеи модерна развивал ЭКТОР ГИМАР, создавший, в том числе, входные павильоны парижского метро.

Антонио Гауди 1852-1926 Барселона

Ещё дальше от классических представлений об архитектуре ушёл АНТОНИ ГАУДИ.

Здания, сооружённые им, настолько органически вписываются в окружающий пейзаж, что кажутся делом рук природы, а не человека.

- Антонио Гауди самый известный архитектор Испании. Творчество Гауди ознаменовало высший расцвет испанского модерна. Отличительная особенность стиля Гауди заключается в том, что органические, природные формы (облаков, деревьев, скал, животных) стали источниками его архитектурных фантазий.
- Мир природы у Гауди стал главным источником вдохновения при решении как художественнооформительских, так и конструктивных задач.

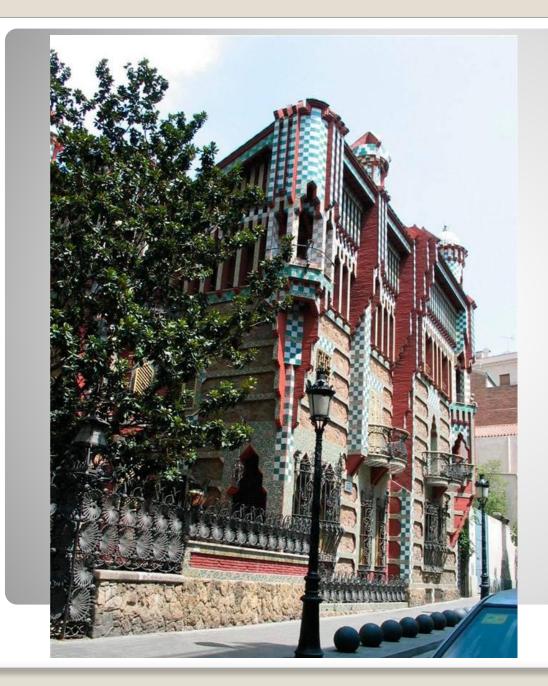
• Антонио Гауди ненавидел замкнутые и геометрически правильные пространства, а стены доводили его прямо-таки до сумасшествия; он избегал прямых линий, считая, что прямая линия — это порождение человека, а круг — порождение Бога. Гауди объявляет войну прямой линии и навсегда переселяется в мир кривых поверхностей, чтобы сформировать собственный, безошибочно узнаваемый, стиль.

• В Европе в то время наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля, и юный Антонио Гауди восторженно следовал идеям энтузиастов неоготики — французского архитектора и писателя Виолле-ле-Дюка (крупнейшего в XIX в. реставратора готических соборов, восстанавливавшего Собор Парижской Богоматери) и английского критика и искусствоведа Джона Рёскина.

 Но в еще большей степени Гауди испытал воздействие реальной местной готики с ее живописным сочетанием европейских и восточных, мавританских мотивов.

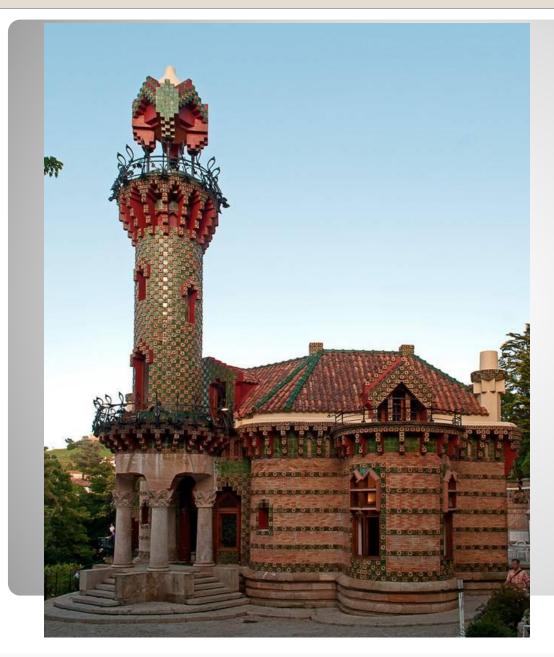
В 1870-1882 гг. выполнял прикладные заказы (эскизы оград, фонарей и т.д.) в мастерской архитекторов Э.Салы и Ф Вильяра. Первая самостоятельная работа Гауди (фонтан на площади Каталонии, 1877 г.) выявила яркую причудливость декоративной фантазии автора.

- Дом, построенный для владельца керамической фабрики М. Висенса Каса Висенс (1878—80), был похож на сказочный дворец. В соответствии с желанием владельца увидеть в своей загородной резиденции «царство керамики», Гауди покрыл стены дома многоцветными переливчатыми майоликовыми плитками, украсил потолки свисающими лепными «сталактитами», наполнил двор причудливыми беседками и фонарями.
- Садовые постройки и жилой дом составляли великолепный ансамбль, в формах которого архитектор впервые опробовал свои излюбленные приёмы: изобилие керамической отделки; пластичность, текучесть форм; смелые комбинации разностильных элементов; контрастные сочетания светлого и тёмного, горизонталей и вертикалей и т. д.

Каса Висенс

Дом Висенс - это диалог с арабской архитектурой. Асимметричное решение фасадов, ломаная линия крыши, геометрический орнамент, кованые решетки на окнах и балконах, яркий колорит за счет керамики вот отличительные черты Каса Висенс.

Эль Каприччо – летний особняк

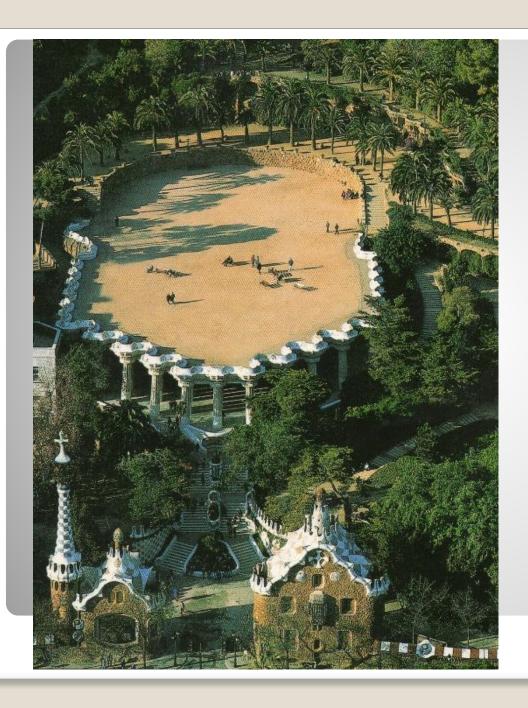
Снаружи здание облицовано рядами кирпича и керамической плитки. Главный фасад подчеркнуто выделен в цоколе окрашенной в охряные и серые цвета рустикой с грубым рельефом. Первый этаж облицован широкими рядами разноцветных кирпичей чередующимися с узкими полосами майоликовых плиток с рельефными слепками соцветий подсолнуха.

Проекты для Эусебио Гуэля

• В 1883 г. Гауди познакомился с текстильным магнатом Эусебио Гуэлем, который стал для него не только основным заказчиком и покровителем, но и лучшим другом. В течение 35 лет, до самой смерти мецената, архитектор проектировал для его семьи всё необходимое для жизни: от предметов домашней утвари до особняков и парков. Этот текстильный магнат, богатейший человек Каталонии, не чуждый эстетических озарений, мог позволить себе заказать любую мечту, а Гауди получил то, о чём мечтает каждый творец: свободу самовыражения без оглядки на смету.

- В 1884—87 гг. создал ансамбль усадьбы Гуэля под Барселоной.

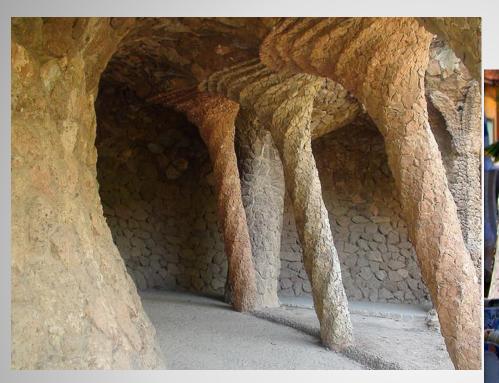
 Облицовка стен мозаикой из колотой керамической плитки стала отличительной чертой построек Гауди. Наиболее знаменитые сооружения парка Гуэль на усадебных землях (1900—14) т. н. «Греческий храм» (помещение для крытого рынка), в котором архитектор возвёл целый лес из 86 колонн, и «Бесконечная скамья» длиной несколько сотен метров, извивающаяся, словно змея.
- В этом парке Гауди попытался воплотить идеи, которые есть в природе, но никогда не реализовывались в архитектуре. Постройки кажутся выросшими из земли, все вместе они составляют единое целое, очень органичное, несмотря на многообразие форм и размеров.

Парк Гуэля

Храм Саграда Фамилиа (Sagrada Familia)

Храм Саграда Фамилиа стал высшим плодом фантазии мастера. Придавая особое значение этой постройке как монументальному символу национального и социального возрождения Каталонии, Антогио Гауди с 1910 г. целиком на ней сосредоточился, разместив здесь свою мастерскую.

Рождество

По замыслу Гауди, храм Святого семейства (Саграда Фамилиа) должен был стать зданием-символом, грандиозной аллегорией Рождества Христова, представленного тремя фасадами. Восточный посвящен Рождеству; западный — Страстям Христовым, южный, самый внушительный, должен стать фасадом Воскресения.

Интерьер

- Несмотря на то, что Гауди строил храм Саграда Фамилиа на протяжении тридцати пяти лет, ему удалось возвести и оформить только Рождественский фасад, конструктивно являющийся восточной частью трансепта, и четыре башни над ним. Западная часть апсиды, составляющая большую часть этого величественного здания, до сих пор не достроена.
- Спустя более чем через семьдесят лет после смерти Гауди, строительство собора Саграда Фамилиа продолжается и сегодня. Постепенно возводятся шпили (при жизни архитектора был окончен только один), оформляются фасады с фигурами апостолов и евангелистов, сценами подвижнической жизни и искупительной смерти Спасителя. Строительство храма Святого семейства, предположительно закончится к 2030 г.

• Одно из самых популярных сооружений Гауди дом Батло (1904-06) - плод причудливой фантазии, имеющей чисто литературное происхождение. В нем разработан сюжет - Св. Георгий убивает дракона. Первые два этажа напоминают кости и скелет дракона, фактура стены - его кожу, а кровля сложного рисунка - его хребет. На кровле установлены башенка и несколько групп дымовых труб разнообразных сложных форм, облицованные керамикой.

Каса Батло

• Следующее здание, как и квартиры, имеет сложный криволинейный план. Первоначально Гауди намеревался придать криволинейные очертания всем внутренним перегородкам, но впоследствии отказался от этого, придав им ломаные очертания, контрастирующие с волнистой поверхностью фасада. В доме Мила применены новые конструктивные решения: отсутствуют внутренние несущие стены, все междуэтажные перекрытия поддерживаются колоннами и наружными стенами, в которых балконы играют конструктивную роль.

Каса Мила

- расположенный на угловом участке шестиэтажный доходный дом с двумя внутренними дворами и шестью световыми колодцами.

Жители Барселоны назвали дом «Ла Педрера» («Каменоломня»).

• Это одна из первых попыток создать новое планировочное решение, известное впоследствии как "свободный план". Кровля опирается на аркады. На крыше дома установлена терраса, скорее, обходной путь сложной композиции, который позволяет любоваться каменным "зверинцем" на кровле дома, состоящем из вентиляционных труб, шахт, лестниц, имеющих сложное пластическое решение биоморфного характера. В целом декоративном решении дома отражена тема природных мотивов (пещер, моря, подводного мира), характерная для архитектуры стиля модерн.

• В знаменитом **Каса Мила** (доме семейства Мила) в Барселоне (1906—1910) Гауди намного опередил своё время, создав сооружение, где воплотились идеи гибкой планировки (всю нагрузку несёт каркас, а внутренние перегородки могут распределяться свободно). Для каркаса были изготовлены специальные криволинейные балки, создающие ощущение упруго пружинящих опор массивных стен. Волнистые формы фасада были дополнены причудливыми балконными оградами; на крыше архитектор поместил целый «сад скульптур»: дымовые трубы и вентиляционные шахты были замаскированы каменными изваяниями, напоминающими сказочных великанов.

- Антонио Гауди погиб в Барселоне 7 июня 1926, сбитый трамваем неподалеку от собора Sagrada Familia. В бессознательном состоянии, в ветхой одежде, его доставили в больницу Святого Креста — специальный приют для бедных, из которого ему уже не суждено было выйти, чтобы продолжать украшать мир гением своего мастерства. Останки его покоятся в склепе собора Саграда Фамилиа.
- Антонио Гауди, по словам многих искусствоведов, стал
 «Леонардо да Винчи 20 века», воплотив в себе качества не
 только гениального архитектора, художника, но и
 блистательного изобретателя.

Каса Висенс

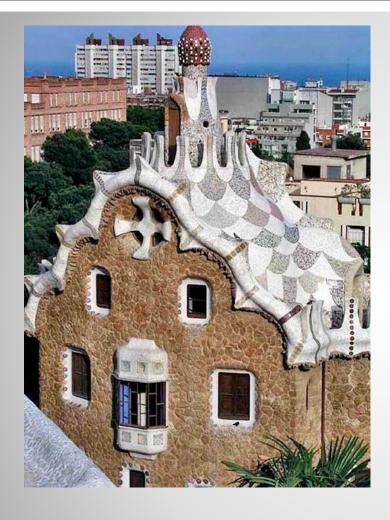

Каса Висенс

Парк Гуэльо

• Одним из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве, принадлежащих к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий. Стал Кавалер орденов Св. Анны и Св. Станислава. **Фёдор Осипович** (Франц-Альберт) Ше́хтель, 1859-1926, русский архитектор, живописец, сценограф.

Модерн в России

«Профессии не выбирал — было решено давно: конечно же архитектурное отделение Училища живописи, ваяния и зодчества».

- Преобладающее место в раннем архитектурном творчестве Шехтеля занимало проектирование частных домов и загородных усадеб.
 Многие стилевые и пространственно-планировочные находки тех лет были позднее использованы архитектором при проектировании городских особняков.
- Существенное место в начале творческого пути Ф. О. Шехтеля занимало также проектирование церковных построек.
- Параллельно архитектурному проектированию активно развивалась деятельность Шехтеля в качестве *театрального художника*.

- Относительная малоизвестность театральных работ
 Ф. О. Шехтеля объясняется, судя по воспоминаниями
 театрального деятеля и режиссёра, племянника Шехтеля Н.
 А.Попова, так:
- «Ф. О. очень легко относился к своим театральным работам, ни с какой стороны не ценил своих эскизов и раздавал их по мастерским, не заботился об их сохранении. И большая часть исчезла бесследно.<...> Шехтель работал полушутя между чертёжным столом и бутылкой шампанского, работал как добродушный гуляка, разбрасывая кругом блески своей фантазии».

Стилевое разнообразие, характерное для архитектурного творчества Шехтеля предыдущих лет, сменилось в 1890-х годах доминированием проектов в стиле ГОТИКИ и РУССКОМ СТИЛЕ,

• Подавляющая часть работ зодчего 1890-х годов в русском стиле представляла собой временные деревянные сооружения и до настоящего времени не сохранилась. Среди этой группы сооружений выделяется комплекс выполненных для Москвы и Нижнего Новгорода работ в рамках коронационных торжеств 1896 года.

• Церковные проекты Шехтеля 1894—1898 годов объединяет обращение к византийской архитектурной традиции, а также использование в интерьерах храмов мотивов росписей ВЛАДИМИРСКОГО СОБОРА в Киеве.

- В отличие от русского стиля, проектируя в котором Шехтель мастерски интерпретировал образцы архитектуры прошлого,
 ГОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ зодчего стали оригинальным явлением, символом поиска новых средств художественной выразительности, преодоления историзма и стилизаторства.
- При возведении построек в ГОТИЧЕСКОМ СТИЛЕ Шехтель выступил новатором, чьё главное открытие заключалось в применении при проектировании городских зданий принципов, сложившихся в архитектуре загородных домов и усадеб.

- Поворотным моментом в творческой биографии
 Шехтеля стала постройка им в 1893 году в стиле
 «английской готики» особняка З.Г. Морозовой (С.
 Т.Морозова) на Спиридоновке.
- В проекте особняка Шехтель отошёл от распространённой в то время фронтально-фасадной композиции городских построек, поставив здание посреди участка с отступом от красной линии улицы.
 Архитектор придал одинаковую художественную выразительность не только главному, но и всем другим фасадам здания.

● ¹ Новаторство Шехтеля выразилось не только при построении пространственной композиции особняка, но и при проектировании планировки здания: все помещения организованы вокруг своеобразного «ядра» — парадной лестницы.- При проектировании особняка архитектор впервые применил характерный для его последующего творчества приём намеренного укрупнения отдельных декоративных деталей и увеличения высоты помещений, чем достигалась монументальность постройки.-Шехтель первым из архитекторов привлёк к оформлению интерьеров начинающего художника М. А. Врубеля.

- Перелом от готики к модерну произошёл в 1900 году.
- Шехтель весьма свободно трактует старинные прототипы, стилизуя их с учётом современных функций. Зачастую облик здания строится — как в известнейшей его постройке — особняке С.П. РЯБУШИНСКОГО на Малой Никитской (1900 г.) — на причудливом контрасте геометричной композиции здания и беспокойного декора, как бы живущего собственной ирреальной жизнью. В архитектуре резиденции Рябушинского сплелись мотивы английской готики и мавританской архитектуры; внутренняя отделка, участие в создании которой принимал М.А.Врубель, поражает великолепием.

Особняк Рябушинского

Ясный и точный кубовидный объем здания - это своеобразная шкатулка с секретом.
Музыкальный ритм всему сооружению задают не столько строгие прямые, сколько криволинейные, спиралевидные линии.

- Особняк Рябушинского это апофеоз стиля модерн в русской архитектуре, поэтичное воплощение всегда присущего ей многозвучия, симфонизма. Заботясь о красоте, изысканности интерьера, Шехтель, как и многие его современники, стремился тем самым облагородить не только быт, но и людей, которые будут ежедневно соприкасаться с воссозданными им гармониями.
- Фриз особняка украшен *ирисами*, излюбленными цветами модернистов.

- Первое, что видит человек, входя в дом,- это очень поэтичный витражный пейзаж. В холле все окутано голубоватым, мечтательным светом. А лестница, которая состоит из перетекающих одна в одну как бы взвихренных пластичных форм, придает интерьеру динамизм и экспрессию.
- Тема волн, морской стихии была очень популярна и в модерне, и в
 поэзии символизма. Мягкие, перетекающие, спутанные линии лепнины
 на потолке, на декоративных решетках, светильниках напоминают то
 стебли диковинных растений, то ракушки, то морских звезд, улиток.
 Каждая комната и даже лестничная площадка в особняке имеют свой
 неповторимый пластический образ.

Медуза

Решетка

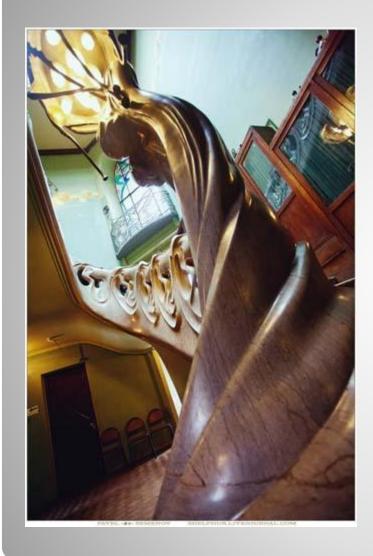

Лестница

Капитель с ящерицами и цветами

Балкончик, окно с витражом

Старообрядческая домовая церковь, евангелисты

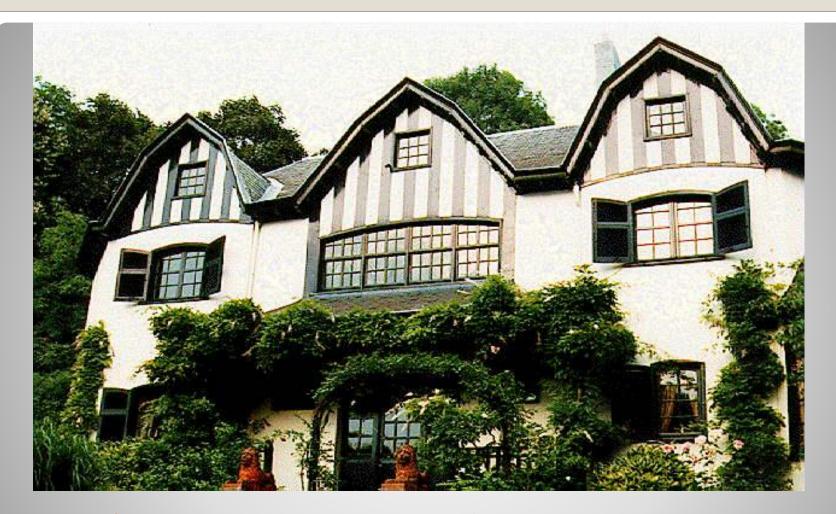
- На сломе веков художники и поэты с особой остротой ощутили зыбкость и призрачность реального мира. Это настроение воплотилось в "живописном" модерне особняка Рябушинского и, например, в таких строках Н. Минского:
- Тоска неясная о чем-то неземном,
 Куда-то смутные стремленья,
 Вражда к тому, что есть,
 Предчувствий робкий свет
 И жажда жгучая святынь, которых нет.

• Вобрав дух своёго бурного времени (он просуществовал до начала Первой мировой войны в 1914 г.), модерн возник и сложился под влиянием эстетики символизма. Эта общность символизма и модернизма давно подмечена исследователями искусства.

• «Как и символисты, они (модернисты) соединяли фантастический вымысел с изучением реальности, преображали реальность, деформировали ее, стараясь найти сущность художественного образа за пределами внешней оболочки жизненных явлений, прибегая к метафоричности художественного языка, к театрализации окружающего мира...»

В основе оригинальной и яркой эстетики модернизма лежала идея синтеза искусств, стремление к созданию единого стиля в архитектуре, интерьере, графике, живописи и дизайне. Творчество большинства мастеров модерна отличалось универсальностью. Они умели делать практически все. Интересный пример в этом отношении представляет творчество известного бельгийского архитектора, живописца и дизайнера Хенри ван де Велде (1863-1957).

• Известный тезис, что дом должен, как костюм, подходить своему владельцу, он воплотил в особняке Блюменверф в пригороде Брюсселя. Создав жилой дом по своему проекту для собственной семьи, он разработал и его интерьер. Мебель, ковры, обои, обивочные ткани, светильники все отвечало замыслу художника. Более того, он придумал модели домашних платьев для жены, продумал цвета посуды, которая должна была соответствовать определенным блюдам.

Особняк «Блуменверф» в Эккле под Брюсселем

Стол и кресло

Стул

Соусник

Тарелка

Платье

Жардиньерка

 Характерной приметой стиля модерн стала его функциональность, то есть ориентированность на использование и применение в быту. Перед искусством ставилась задача создания прекрасной и удобной среды, в которой могла бы протекать повседневная жизнь каждого человека.