

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

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

Стиль модерн

История мировой культуры

СТИЛЬ МОДЕРН

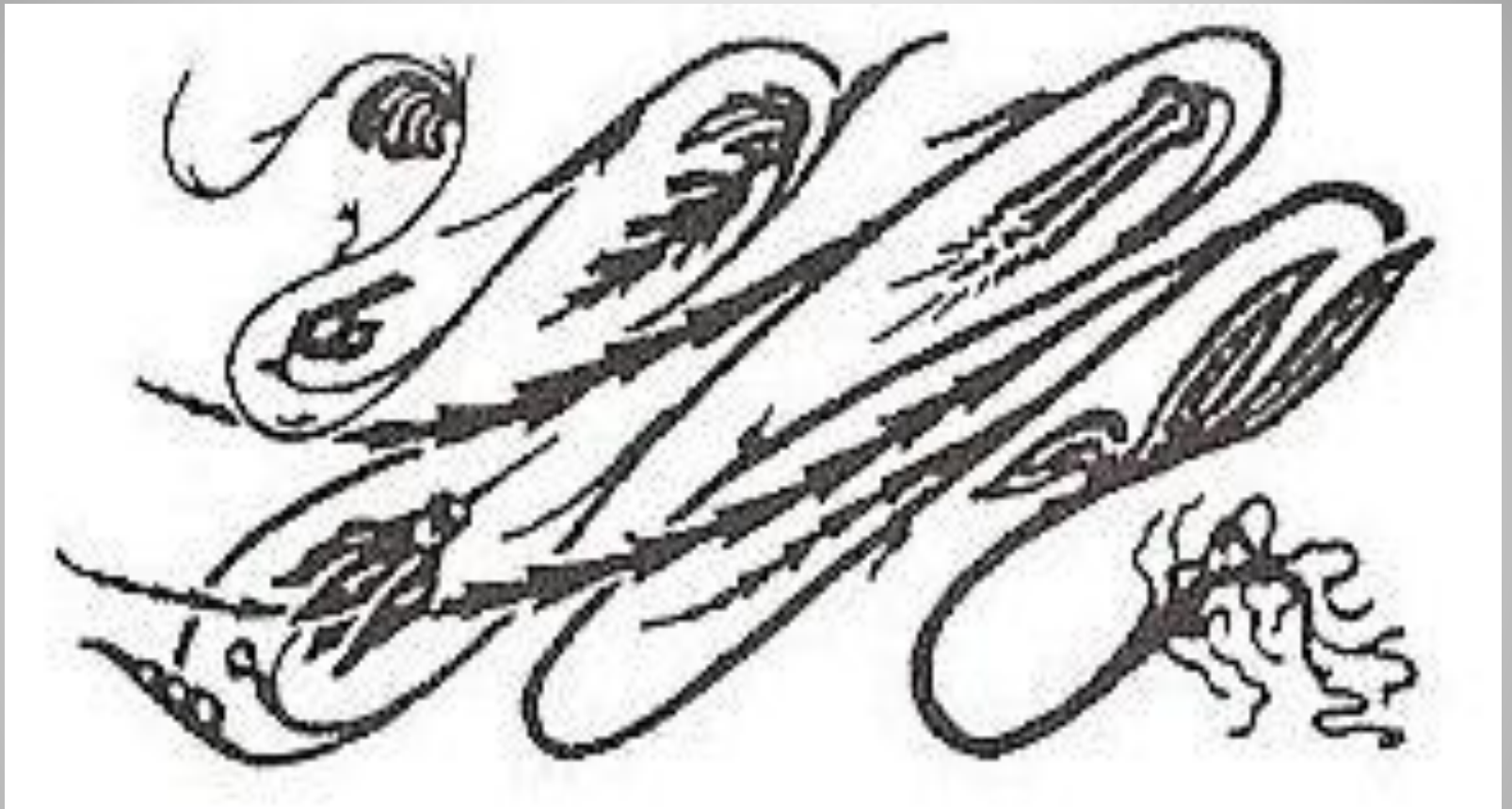
Модёрн (от фр. *moderne* — современный), **ар-нуво** (фр. *art nouveau*, букв. «новое искусство»), **югендстиль** (нем. *Jugendstil* — «молодой стиль») — художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX— начале XX века (до начала Первой мировой войны).

- 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, «*ар-нуво*» и «*fin de siècle*» (букв. «конец века») во Франции, «*югендстиль*» (точнее, «югендштиль» - нем. *Jugendstil*, по названию основанного в 1896 году иллюстрированного журнала *Die Jugend*) в Германии, «стиль *Сецессион*» (*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 1860—1870 годы 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», 1831

- 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, «Мир искусства» (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.

АРХИТЕКТУРА МОДЕРНА

- *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 художественно-оформительских, 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 разнотильных 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.

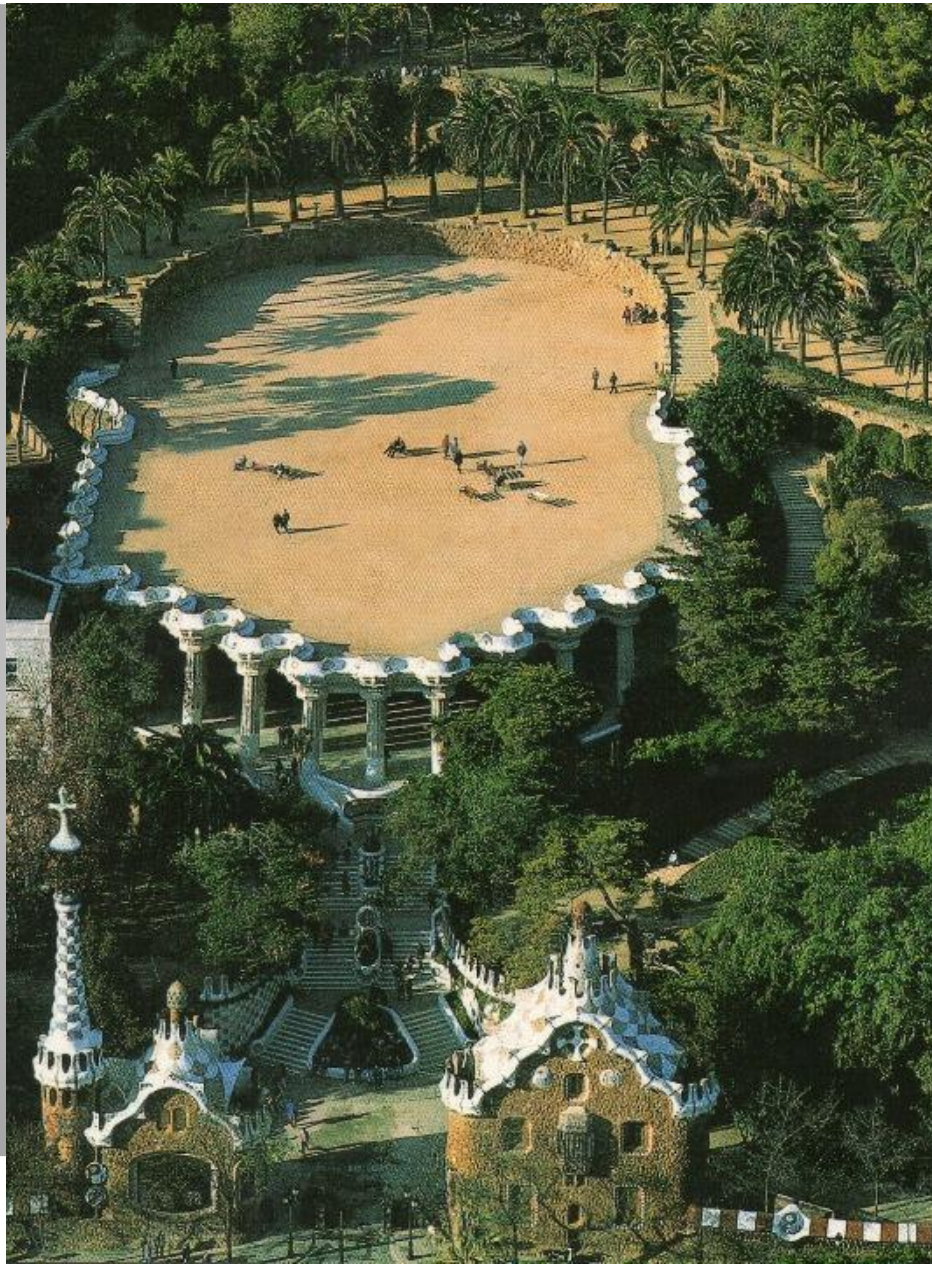
Эль Каприччо – летний особняк

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 Фамилия (Sagrada Familia)

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

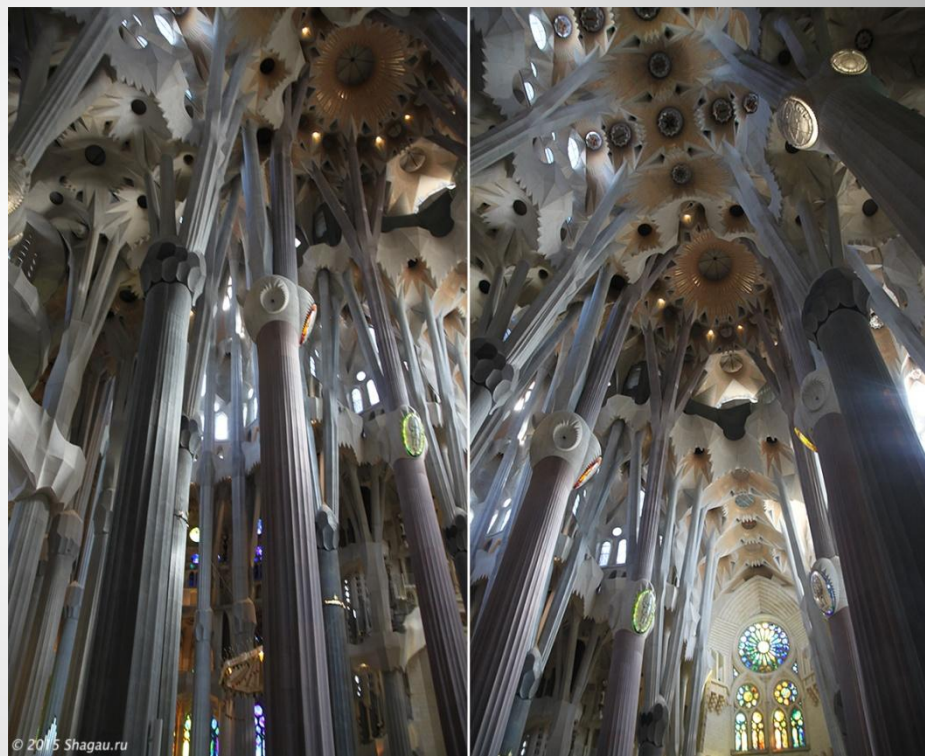

Рождество

По замыслу Гауди, храм Святого семейства (Саграда Фамилия) 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 Фамилия 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 Фамилия *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 Фамилия.
- 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.

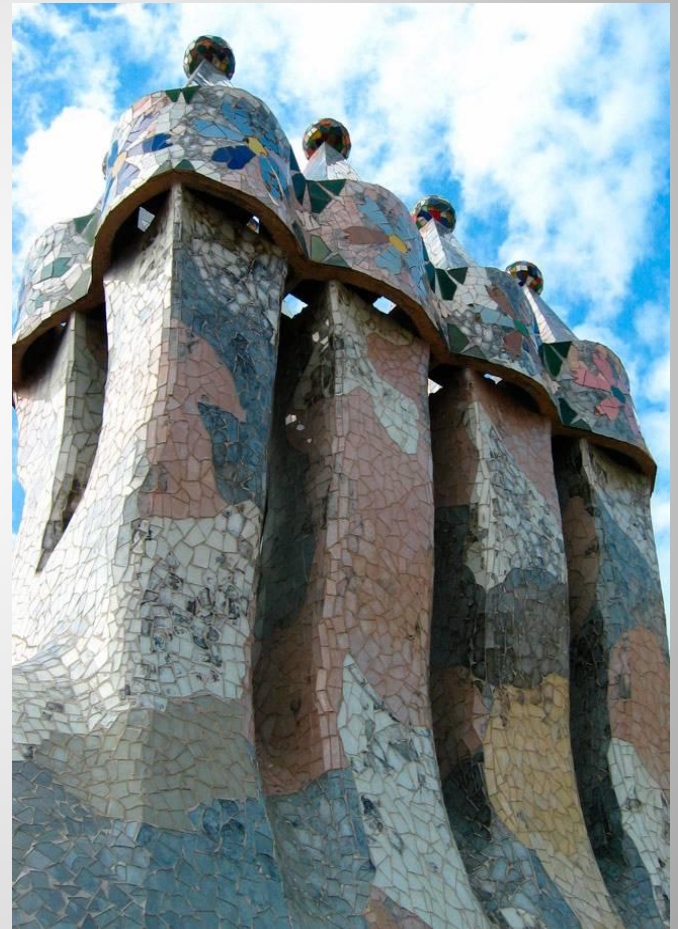
Каса Висенс

Каса Висенс

Парк Гуэль

Парк Гуэль

- 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) Шехтель, 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.

- *↑ 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

PAVEL → SEMENOV SHELFOLLIY@YUPUKAL.COM

PAVEL → SEMENOV SHELFOLLIY@YUPUKAL.COM

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.

- Вобрал дух своего 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, преобразовали 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

Платъе

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.*