

Билет № 11. Модерн Хронология. Характеристика стиля. Представители в разных видах искусства. Примеры.

Перевод термина: «новейший», «современный». Хронологические рамки: конец 19 века – начало 1-й мировой войны (1914г). Другие названия стиля в разных странах: «ар нуво», «югентстиль», «сецессион».

Вначале модерн возник в графике и ДПИ. Художники модерна уделяли большое значение украшению книг иллюстрациями, а текста – виньетками, инициалами, орнаментами. Они сделали книги произведениями искусства.

Модерн способствовал широкому **подъему тиражной графики** и открыл пути массовому распространению **графических видов искусства (газет, журналов, плакатов и афиш)** в общественном и личном обиходе.

В это время рождается **плакат как жанр графики**. Мастерами плаката были: **Альфонс Муха, Тулуз-Лотрек**.

Крупнейшими мастерами ДПИ являются: мастер по стеклу и мебели **Эмиль Галле**, американский художник, дизайнер, мастер по стеклу и витражу **Луис Тиффани**, ювелир **Рене Лалик**.

Мастера модерна **стремились насытить окружающую жизнь красотой**, поэтому создавали не только единичные высокохудожественные произведения, но и стремились к промышленному массовому серийному выпуску красивой мебели, светильников, посуды.

В основе художественного языка лежит **S-образная линия**, заимствованная из природы, поэтому **любимыми темами модерна являются**:

- Женщины с длинными развивающимися волосами
- Цветы, водоросли, морские волны, насекомые: бабочки, стрекозы
- Лошади с длинными, красивыми гривами
- Тема поцелуя, танца, народных гуляний и празднеств.

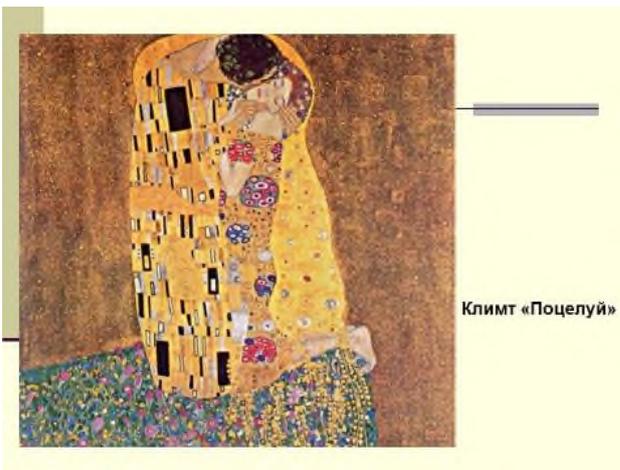
Примеры: **Климт «Поцелуй», Лалин брошь «Поцелуй», Альфонс Муха плакаты, посвященные Саре Бернар,**

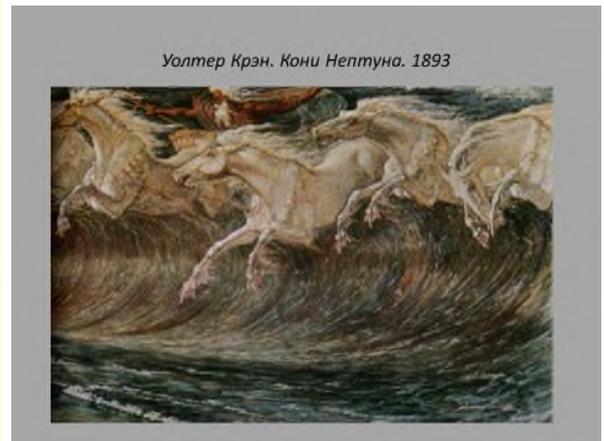
Альфонс Муха

Рене Лалик
Брошь «Поцелуй»

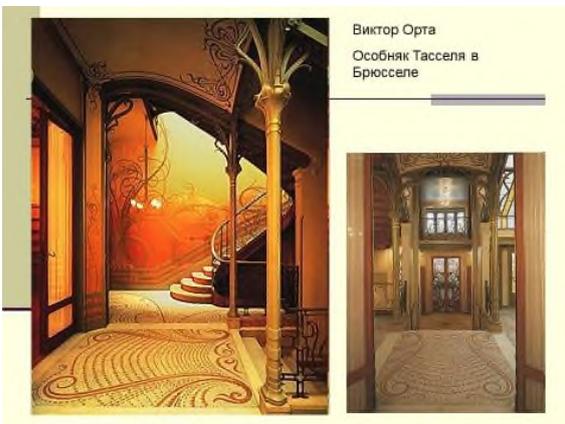

Климт «Поцелуй»

Уолтер Крэн. Кони Нептуна. 1893

Архитектура модерна отказалась от ордерной системы, научилась применять новые, современные материалы и технические новинки: лифт, электричество. Пример: «**Особняк Тасселя**» в Брюсселе Виктора Орта.

Виктор Орта
Особняк Тасселя в Брюсселе

Некоторые постройки модерна изобилуют экзотическим, причудливым, необычным декором, что очень характерно для испанского архитектора **Антонио Гауди (Парк Гуэля, Доходный дом Батло, доходный дом Мила, Собор Святого семейства)**

Антонио Гауди
«Обособняк Мила». Барселона

Гауди Антонио: Собор Святого семейства
(Саграда Фамилия), Барселона

Все особняки стиля модерн строятся по принципу «изнутри наружу», то есть внутренний интерьер перетекает во внешнее пространство. Так в особняке Рябушинского в Москве архитектора Шехтеля, морская тема, в которой решен интерьер звучит и снаружи здания – в окне-медузе, решетке – ракушке, в цвете особняка, напоминающим цвет морских кораллов.

Обособняк Рябушинского. Федор Шехтель

В основе эстетики модерна лежала идея синтеза искусств, стремление к созданию единого стиля в архитектуре, графике, живописи, дизайне. Это видно на примере особняков модерна. Каждое здание модерна уникально и неповторимо. Поэтому мебель из одного особняка стиля модерн будет смотреться чужеродным внедрением в другом особняке стиля модерн. Мастера стремились к тому, чтобы в особняках все, вплоть до мелочей, вплоть до одежды хозяев и прислуги, было в едином стиле.

Шехтель. Особняк Рябушинского в Москве

1. Принадлежность к культурно – исторической эпохе, стиль, соответствие их требованиям. Особняк Рябушинского – классический образец стиля модерн в Москве. По законам стиля, пространство развивается изнутри наружу: планировка интерьеров обуславливает асимметрию внешних стен здания. Здесь преобладают массивный кубический объем, контраст изгибов и строгих линий.
2. История создания. Построен особняк Рябушинского в начале прошлого века, в 1900-1903 гг., архитектором Федором Шехтелем для Степана Павловича Рябушинского — известного предпринимателя, банкира, коллекционера и мецената. После 1917 года особняк сменил множество хозяев. С 1965 года в особняке размещается дом-музей М.Горького. С одной стороны, пребывание здесь знаменитого пролетарского писателя и открытие его мемориального музея во многом послужили сохранению особняка, а с другой стороны, явились причиной значительных изменений в интерьере,
3. Вид архитектуры – объемное сооружение, первоначально – жилое, теперь – общественное здание дом-музей М. Горького.
4. Связь архитектурной конструкции и формы. Какие идеи заложены в них? Планировочная структура особняка Рябушинского, его внешнее и внутреннее оформление – всё наполнено глубоким смыслом и символизирует мироустройство. Одна из основных идей, воплощенных в архитектуре здания, – жизнь вышла из воды на землю, чтобы потом возвести человека на небеса к Богу. Образам водной стихии соответствует первый этаж, земле – второй, а небесам – мансарда, в которой находилась тайная старообрядческая молельня. Рябушинский был старообрядцем, которое было запрещено в то время.
5. Средства и приемы композиции. Большое место в убранстве занимает развитие водной, морской тематики: на улице нас встречают завитки оград – волн, окна разной формы, многие из которых напоминают медузы, мозаичный фриз цвета воды – голубовато-зеленоватый, цвет особняка – цвет коралловых рифов. Внутри – лестница – волна со светильником медузой, паркет, напоминающий рыбью чешую, капители колонны, напоминающих водоросли, зеленый цвет – цвет морской стихии. В декоре использовано множество растительных узоров, изображений насекомых, животных надводного и подводного мира: черепахи, медузы, морские коньки, ракушки и др. Окна вестибюля украшены витражами в виде огромного крыла бабочки, мозаика пола изображает водную зыбь, рельеф лепнины напоминает подернутый ряской пруд с нерасторопной улиткой. Все окна в доме разной конфигурации и заполнены витражом. Витраж в эпоху модерна очень популярен. Следует упомянуть, что архитектор разрабатывал каждую деталь интерьера, вплоть до обоев, паркета, светильников и дверных ручек. К сожалению, до нас не дошла мебель и почти не сохранились авторские светильники, а вот в честь дверных ручек хочется складывать оды, настолько

они гармонируют с соответствующим помещением, неизменно удобно ложатся в руку и при этом неиссякаемо разнообразны.

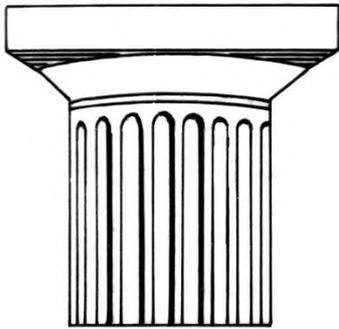
6. Соотношение с окружающей средой (масштабность). Небольшой двухэтажный особняк удачно вписан в городскую застройку и масштабен человеку.

Термины к билету № 11.

Капитель. Натюрморт. Семь чудес света (Древнего мира).

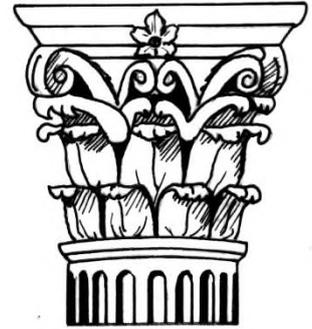
1. **Капитель** — верхняя часть колонны, поддерживающая антаблемент. По форме капители можно отличить архитектурный ордер. В Древней Греции их было три: **дорический** (капитель состоит из плоского круглого эхина и квадратного абака), **ионический** (капитель в виде рогов барана), **коринфский** (капитель напоминает корзину с проросшими из нее листьями).

1

2

3

2. **Натюрморт** - жанр изобразительного искусства, посвящен изображению предметов обихода, снеди, цветов и прочего. Появился в конце 16–17 веках в голландской и фламандской живописи. Натюрморт может быть парадным (в творчестве Снейдерса и Рубенса), камерным (у малых голландцев).

Снейдерс «Рыбная лавка»

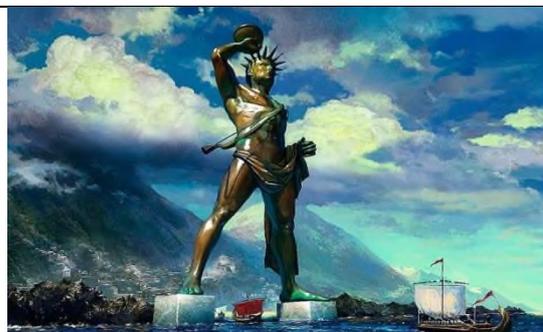

Виллем Клаас Хеда «Завтрак с ежевичным пирогом»

3. В список семи чудес света Древнего мира входят:

Пирамида Хеопса в Египте	
Висячие сады Семирамиды в Вавилоне	
Статуя Зевса в Олимпии	
Храм Артемиды в Эфесе	
Мавзолей в Галикарнасе	

Колосс Родосский

Александрийский маяк

