11.12.2023

Тема: Европейское искусство XX века.

1. *Возникновение стиля «модерн».*

К 1870-80 гг. стало очень заметно снижение качеств зданий возводимых в эклектических сти­лях. Требования, вытекавшие из назначения здания плохо согласовались с его наружным видом. Архи­текторы, которые понимали антиэстетичность фальсификаций исторического прошлого, осуществляют поиски нового художественного стиля, оригинального и рационально-логичного. Во всех видах искус­ства существовало убеждение в том, что современному (1870-80-х гг.) искусству не хватает оригиналь­ности, т.к. усиленная эксплуатация и тиражирование в массовом производстве предыдущих историче­ских стилей привела к её потере. Свои взгляды архитекторы направляют в будущее, в поиск необычно­го.

С другой стороны, механизация и стандартизация производства, меркантильность и расчёт, как часть капиталистических отношений, проникают во все области жизни. Происходит постепенная дегу­манизация и обезличивание человеческих отношений и жизни общества в целом. На рубеже веков, в преддверии Первой мировой войны, нарастающий кризис в обществе особо ясно был ощутим людьми творческих профессий. Они пытаются преодолеть ужасы буржуазной действительности через её пре­образование, через наделение целесообразностью, простотой и общедоступностью новейших достиже­ний урбанистической культуры, техники и архитектуры.

Все эти усилия привели к возникновению нового стиля **«модерн».** Во Франции и Бельгии этот стиль получил название - **«ар нуво»** (новое искусство), в Германии - **«югендстиль»** (молодой стиль), в Англии, Австрии и Польше - **«сэцэссион»** (отход, отрицание), в Италии - **«либерти»** (свободный), в Российской империи - **«модерн»** (новейший, современный).

Термином «модерн» определяют архитектуру, сознательно и резко восставшую против подра­жательности, каноничности эклектики, выступившую с программой обновления архитектуры и выра­жения особенности своего времени с помощью приёмов и средств его характеризующих. Лозунгом мо­дерна были «современность и новизна», а они были основаны на буржуазном рационализме и прагма­тизме. Хоть некоторые характерные черты модерна проявились ещё с 1870-х гг., окончательно как стиль он оформился к середине 1890-х гг.

В 1895 г. в Париже открылся Первый салон (выставка) под названием «Ар-нуво», и в этом же году в Москве прошёл Второй съезд российских архитекторов, на котором был вынесен окончатель­ный «приговор» эклектике и историческому ретроспективизму, как несоответствующему современно­сти.

1. *Сущность стиля.*

Философской и теоретической основой модерна была утопическая идея гармонизации и гума­низации жизни общества путём эстетического улучшения среды. Пропагандисты нового стиля честно верили в преобразовательную «освежающую» силу произведений модерна путём воздействия на эмо­ции и сознание человека.

Творцы новых архитектурных сооружений стремятся абстрагироваться от известного в про­шлом, оживляя поиск художественного образа новыми выразительными средствами, сознательно про­тивопоставленными ретроспективизму. Основным принципом модерна становиться отражение особен­ностей современности в соответствующих нетрадиционных стилистических формах.

В характере модерна большое значение имели интуитивные импульсы, крайний творческий субъективизм и индивидуальность художников и архитекторов. Не образец, как в классицизме и эклек­тике, а личность и её творческие потенции представляют в модерне единый источник формообразова­ния, эстетических импульсов, являются создателем поэтических образов архитектуры. Лидерами архи­тектурного процесса становятся мастера с обострённым чувством формы, линии, пластики, силуэта и колорита, избавленные зажатости в формообразовании, способные архитектуру не компоновать, а ри­совать. Неприятие модерном шаблона, штампа - это дальнейшее развитие антиакадемизма эклектики, поставившей под сомнение значение античной традиции как единой и вечной. В модерне носителем прекрасного являются не специальные геометрические формы объёма или плана, и не система иллю­зорно-тектонического декора - ордер, а специфически обработанная, трактованная в соответствии с принятыми в модерне нормами красоты утилитарно-конструктивная форма.

Прообраз новой архитектуры - правдивой, целостной и естественной, модерн ищет в природе. Единственный стиль которому должен подражать художник в своих произведениях - это стиль приро­ды, стиль, где нет ничего лишнего, где бы всё имело смысл и служило основной идее. Стремление про­никнуть в суть явлений природы, понять механизм строения и функционирования органов животных и растений, раскрыть зависимость между их структурой, функцией и внешним обликом - то есть иссле­довать характер системных связей, переносило акцент с воспроизведения внешней формы на установ­ление более сложных внутренних зависимостей, на которые и нужно было опираться архитектору.

Наиболее практикуемый композиционно-планировочный приём новой архитектуры - созна­тельная свободно-ассиметрическая компоновка объёмов и их элементов, свободное чередование окон­ных проёмов и высоких крыш, отказ от нерасчленённого блока здания. В тоже время в его геометрию активно вводятся обтекающие формы, плавно нарисованные линии. Иногда в произведениях модерна опорные конструкции и несущие балки «камуфлируются» пластичной «текучей» формой, игнорируют­ся этажные членения, часто используются гибкие линии верхнего обреза фасада, усложнение силуэта выпуклыми башнями, эркерами, фигурными щитами, будто вырастающими из тела здания. Поверх­ность фасада оплетается замысловатыми орнаментами, мотивы которых заимствованы из мира приро­ды - отдаётся преимущество гибким, пластичным флористическим мотивам (переплетённые стебли, текущие ручьи воды, щупальца спрута и т.д.), характер которых то живой и радостный, то унылый и вялый.

Модерн избегает геометрически чётких форм, прямых линий и углов, строгого вертикализма поверхностей. Неуловимая кривизна помогает вдохнуть «жизнь» в объёмы, поверхности и детали со­оружений, лишая их сухости, определяя своеобразную «рисованность» силуэта. Едва уловимая непра­вильность или сознательно подчёркнутая плавность форм наполняет их подвижностью. Эту изначаль­но заложенную в каждом объекте и стихийно проявляющую себя жизнь стремятся подчеркнуть и мно­гочисленные варианты скользящих, волнообразных извивающихся линий, скруглённые или срезанные углы, эллиптические и трапециевидные формы.

Здания модерна лишены статики и застылости, их композиция и форма подвижны, они как бы пребывают в непрестанном становлении. В этом проявляется новое понимание конструктивности и устойчивости как чего-то динамичного и гибкого, сопротивляющегося напору противостоящих сил, в то время как с эпохи Возрождения представление о прочности и красоте в архитектуре традиционно ассоциировалось с законченностью и уравновешенностью композиции.

Планировка сооружений максимально рационализируется, из неё исчезает всё ненужное и из­лишнее. Модерн отказывается от коридорной планировки в пользу своеобразно понятой центрической - разрабатывается новый тип плана, тяготеющего к квадрату, с такими же преимущественно квадрат­ными комнатами, группирующимися вокруг холла. Однако применение этого принципа не исключает свободы приёмов, ассиметрии и геометрической неправильности рисунка плана. Но исходный принцип компактной центрической композиции выдерживается неукоснительно. Это особенно заметно в архи­тектуре особняков, пространственным и геометрическим центром которых является холл с парадной лестницей, к которому выходят все основные помещения.

1. Архитектурный декор в модерне.

Утилитарное, польза выступают в модерне и как художественное, как красота. Одно не отде­лимо от другого. Архитектура в высшем её понимании — это не сооружение, которое украшают, а ук­рашение, которое строят. Правдивость и целесообразность в понимании модерна означают не выдавать декор за конструкцию и не пытаться выражать с его помощью функцию, но найти и суметь показать красоту в действительно конструктивном и функциональном.

Если в эпоху эклектики фасады доходных домов украшались разнообразным декором словно ковром, то новые здания, возведённые в эпоху модерна, очищаются от функционально ненужных ук­рашений, благодаря чему на фасаде отчётливо проступает однородность структуры доходного дома. Теперь изначально присущие ему функциональные элементы - окна, остекление лестничных клеток, подъезды, эркеры и балконы, карнизы, ограждения окон и крыш, козырьки над подъездами, переплёты оконных рам - наделяются декоративными качествами. Но они трактуется нарочно декоративно, под­чёркивая в декоре его практическую бесполезность. Декор в модерне - второстепенное, т.к. истинная архитектура - всегда конструктивна. И декору отведена роль «чистого» украшения.

Более того, декор вообще не является обязательной принадлежностью стиля модерн. Он может быть, а может и не быть - факт, немыслимый в классицизме и эклектике, где декоративная форма или система (ордер, «стили») служат основным средством художественной выразительности. Отсутствие обязательного набора стилеобразующих элементов открывает возможность постоянного обновления форм, не посягая на основной принцип. Но именно это обстоятельство иногда ставит перед исследова­телями вопрос: является ли модерн собственно архитектурным стилем, т.к. «стиль» - это и есть специ­альная система художественных форм?

Модерн знает два типа декора. Первый - декор, непосредственно сплавленный с конструкцией, неотделимый от неё, от функционального, его можно определить как декоративную интерпретацтию конструктивных или утилитарных элементов. Такой декор обычно пластичен. Это обрамления окон, оконные и дверные переплёты, перила лестниц, сливающиеся с плоскостью стены, а также рельеф, словно вырастающий из стен и уходящий в них. Второй тип декора - графический линейный орнамент, живопись, майоликовые панно - всегда подчёркнуто нефункционален и противопоставлен конструк­тивной форме.

Своеобразный стилевой отпечаток в образ зданий вносит графическая пластика металлического убранст­ва-литые или кованные решётки балконов, металлические козырьки над входами на фигурных кронштейнах. Их характерная прорисовка усиливает иллюзию движения формы или плоскости. В железной конструкции модерн усматривает сходство и со стеблем растения и с готической конструкцией (но не каменным сводом!). Железные детали и конструкции используются модерном, как и всякий другой материал, функционально и декоративно одновременно. Железо применялось в архитектуре на протяжении всего 19 в., но только модерн осознал, что не следует украшать железную арматуру, более того, что она сама может стать украшением, т.к. обладает богатей­шей гаммой декоративных свойств - ковкостью, извилистостью, лёгкостью, прозрачностью, а в сочетании со стеклом таит в себе неисчерпаемые художетственные эффекты.

После долгого забвения именно модерн вновь проявляет интерес к фактуре материала, открывая заново выразительные возможности традиционных и новых материалов. Он использует контрасты фактуры различно обработанных поверхностей одного и того же материала (разные виды штукатурки и обработки естественного камня) и сопоставление фактуры различных материалов (естественный камень, штукатурка, майолика, облицо­вочный кирпич).

Заслуга модерна также в расширении цветовой палитры архитектуры, в смелом использовании активных цветов, глазурованной керамики, смальты, витражей. Он предпочитает чёткие лаконичные формы, крупные пят­на, ясные линии. Рисунок орнаментального узора или панно всегда легко обозрим. Но это не ясность классиче­ской формы, замкнутой, уравновешенной, геометрически правильной. Формы модерна вытекают или вырастают одна из другой, границу между ними иногда практически невозможно найти. Не смотря на ведущую роль функ­ционально-конструктивной основы зданий, функция красоты для модерна остаётся очень важной. Поляризация этих качеств вызвала появление двух принципиально отличающихся направлений модерна:

1) конструктивный или геометрический (школа Глазго в Шотландии, 1897-1909). Он характеризуется чистой геометрией форм, в сочетании с криволинейностью поверхностей декоративных элементов. Значительное влияние на него оказал японский стиль. (Здание школы Глазго в Шотландии)

2) декоративный, собственно «Ар нуво» (раньше всего проявился в Бельгии). Мотивы его заимствованы из природного окружения: конструктивные металлические элементы перетекают в обобщённые мотивы флори­стического орнамента в виде параллельных изгибающихся волнистых линий (экзотические растения с длинными стеблями, лилии, кувшинки, морские водоросли, плавно колеблющиеся в потоке океанских течений, восточные мотивы с бамбуком, хризантемами и павлинами). Излюбленным декоративно-скульптурным мотивом являются также маскароны с изображением женской головы с неимоверно длинными, распущенными струящимися волни­стыми волосами, напоминающими то ли языки пламени, то ли океанские волны. (Особняк Тасселя, 1892-93, ко­торый принято считать самым ранним зданием собственно модерна)

На ранних этапах господствовало декоративное направление модерна, на более поздних - конструктив­ное.

1. *Закат стиля и его значение в развитии мировой архитектуры.*

Стиль модерн очень быстро стал интернациональным, космополитичным. Лучшие достижения модерна становятся известными благодаря многочисленным международным архитектурным выстав­кам, печатным изданиям по архитектуре. Но новое направление в архитектуре было «стилем миллио­неров» - соответствовало вкусам буржуазии и наиболее богатой аристократии.

Всемирная выставка 1900 г. в Париже означала одновременно наивысший взлёт популярности и начало заката «Ар нуво». Именно широкая популярность стиля и стала одной из причин его упадка. Уникальные произведения, в целях удовлетворения спроса на них, стали массово тиражироваться, что вело к исчезновению уникальности и понижению качества^ другой стороны, надуманность, искусст­венность, свобода форм очень быстро вызывали отрицательное отношение к ним, а вместе с тем и ко всему модерну в целом. Но не смотря на всё это модерн оказал огромное влияние на дальнейшее раз­витие искусства и архитектуры 20 в.

Модерн положил начало новой эпохе в развитии архитектуры, формообразующим принципом которой является органическая целостность системаобразующих связей, в том числе полезного и пре­красного. Отсутствие в модерне обязательного набора стилеобразующих элементов позволяло перио­дически обновлять арсенал конструктивных средств, материалов, пространственных структур, что яви­лось особенно важным принципом для возникновения и развития последующих направлений в архи­тектуре динамичного 20 века.

В дальнейшем, после Первой мировой войны, большинство архитекторов отошли от эстетиче­ской утопии модерна на позиции более рациональных форм конструктивизма, функционализма, пря­моугольной графичности «Арт деко». Но индивидуалистический подход к творчеству, сформирован­ный ещё в эпоху модерна, стал основой для дальнейших творческих поисков художников и архитекто­ров.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте текст.
2. Запишите причины возникновения стиля модерна.
3. Запишите, когда возник стиль модерн.
4. Запишите философскую и теоретическую основу модерна.
5. Запишите особенности архитектуру модерна (тезисами).
6. Законспектируйте пункт « Архитектурный декор в модерне».
7. Запишите значение стиля в развитии мировой архитектуры.(тезисами)