

Искусство рубежа XIX–XX веков

Мы хотим... создавать новые здания будущего, где всё сольётся в едином образе: архитектура, скульптура, живопись...

Вальтер Гропиус

Инженер Гюстав Эйфель. Эйфелева башня в Париже, Франция (1889 г.)

Постепенно Европа отказывается от нормативности классицизма. И хотя в искусстве европейских стран традиции классицизма ещё долго сохраняли устойчивые позиции, художники получили некоторую свободу творчества, не ограниченную строгими правилами. Она нашла выражение как в воплощении художественных идей, так и в содержании произведений искусства. Например, в выборе круга изображаемых предметов и явлений действительности, а также в характере их трактовки и арсенале средств выразительности. Наиболее очевидно эта тенденция проявилась к концу XIX века.

§ 6. Модерн: поиск нового в изведенном

Историзм, охвативший искусство Европы и Америки с конца XIX века, отражал художественные вкусы и предпочтения общества. Потрясённая техническими новшествами публика, не желая отказываться от сложившихся представлений о красоте, ещё долгое время оставалась консервативной. Но среди создателей прекрасного были и те, кто стремился выйти за пределы уже наскучивших художественных форм.

Особенности модерна. В конце 1880-х годов в Европе зародился стиль *модёрн* (фр. *moderne* — современный). Его родоначальниками стали архитекторы. Ценность искусства они видели в «первородности» форм. Декор, навеянный мотивами архитектуры стран Востока или европейской готики, подчёркивал изысканность композиции, вторил очертаниям архитектурных объёмов.

В каждой стране и в каждом городе модерн проявился по-разному. Но были и общие черты, характеризующие архитектуру этого стиля. Проектирование зданий осуществлялось «изнутри наружу», когда центром композиции выступал обширный вестибюль с причудливой лестницей.

Стиль модерн охватывает период с конца 1880-х годов до начала Первой мировой войны (1914 год).

Архитектор Жюль Лавиротт. Фрагмент фасада Дома Лавиротта в Париже, Франция (1901 г.)

Архитектор Фёдор Шехтель. Лестница в особняке С. П. Рябушинского в Москве, Россия (1900—1903 гг.)

Нередко художественным акцентом фасадов служили балконы, формы которых напоминали раковины моллюсков, пасти фантастических животных или плетёные из лозы корзины. Особое внимание архитекторы уделяли украшению фасада. Его декорировали лепниной с растительными мотивами, аллегорическими и символическими композициями или же рельефами с утончёнными женскими фигурами.

Интересный факт

В разных странах стиль модерн называли по-своему: в Англии и России — модерн, во Франции — ар-нуво, в Германии — югендстиль. В Австрии, Польше, Западной Беларуси — сецессион (сецессия), в скандинавских странах — викинг-стиль. Были свои названия и в некоторых городах. В Париже, например, модерн именовали «стилем метро» или «стилем Гимара» (по имени архитектора).

Как вы считаете, сохранил ли стиль модерн преемственность с историческими стилями? Обоснуйте свою точку зрения, используя художественные примеры, предложенные в параграфе.

Художественный язык Гауди. Развитие нового стиля в Испании связано с именем *Антонио Гауди*. Своё вдохновение на создание неповторимых творений архитектор-экспериментатор черпал в природном мире. Основываясь

Архитектор Антонио Гауди. Фрагмент главного фасада Дома Батльо в Барселоне, Испания (перестроен в 1904—1906 гг.)

на законах физики и математических расчётах, он фантазировал, воображал, сочинял. Его архитектурные шедевры стали результатом преломления языка природных форм в языке технического мышления. Каждое произведение А. Гауди — это сверхреальный образ, в котором красота природного мира выражена средствами искусства. Его архитектурные образы отличаются пластичностью форм, декоративностью облика, сказочностью характера.

Антонио Гауди работал в Барселоне. Благодаря руке зодчего город в начале XX века преобразил свой облик. Возведённые по его проектам дома и архитектурные ансамбли стали украшением улиц и парков столицы Каталонии.

Перестроенный зодчим *Дом Батльó* выделяется на фоне застройки улицы не только богатым декоративным убранством, но и органично вырастающими из плоскости стены элементами. Это и опоры нижних уровней, напоминающие кости фантастических существ, и обрамления оконных проёмов, имитирующие не то панцирь черепахи, не то кожу диковинного зверя, и балконы в виде устрашающих масок, и шипы, следующие по кромке карниза. Да и само покрытие кровли, а также декор фасада выглядят подобно чешуйчатой коже дракона. А сияющие яркими красками витражи придают благородство вычурным формам.

Познакомьтесь на страницах параграфа и на компакт-диске с архитектурными шедеврами Антонио Гауди. Какой из них вам понравился больше всего? Почему?

Модерн в изобразительном искусстве. Произведения живописцев и графиков модерна отличались не меньшим разнообразием приёмов и художественных техник, чем архитектурные творения зодчих. Для изобразительного искусства, как и архитектуры, были характерны мистичность, декоративность, пластичность и стилизация природных мотивов.

Отвлечённость от реального мира и погружённость в размышления о мироздании получили выражение в творчестве австрийского художника *Густава Климта*. В композиции *«Дерево жизни»* средствами нового художественного языка Г. Климт создал космическую атмосферу. На фоне закрученных спиралей, символизирующих растительный мир, красуется изящное цветущее дерево. Треугольные листья облачают его тонкий изогнутый ствол. В невесомости порхают бабочки.словно звёзды, у подножия дерева рассыпаны сияющие цветы. Элементы природного мира блистают яркими красками на золотом фоне, создавая эффект инкрустации драгоценными камнями.

Лаконичный язык, не лишённый декоративности, отличает графические произведения модерна. В одной из четырёх аллегорических композиций с образом юной девы, олицетворяющей разные виды искусства (поэзию, живопись, танец, музыку), чешский художник *Альфóнс Марíа Муха* выразил романтику

Густав Климт. Панно «Дерево жизни» для столовой дворца Стокле в Брюсселе, Бельгия (1905—1909 гг.)

Альфонс Мариа Муха. Поэзия (из серии «Искусство») (1898 г.)

творческой природы. В *гравюре «Поэзия»* мечтательная девушка, погружённая в свой внутренний мир, вглядывается в солнечную даль. Лучи сияющего солнца, озаряющие золотым светом кроны деревьев, находят продолжение в формах её лёгкого головного убора и ниспадающего платья. Переплетение одежд своими мягкими, плавными очертаниями и золотисто-багряным колоритом вторит образу природного окружения, в котором Поэзия ищет вдохновение.

Рассмотрите аллегорическую композицию «Поэзия» Альфонса Мариа Мухи. Какой из атрибутов указывает, что перед нами именно Поэзия? Поясните свою точку зрения.

Модерн в декоративно-прикладном искусстве. Оформление помещений было частью единого художественного замысла приверженцев модерна. Дизайн интерьеров разрабатывали архитекторы и мастера прикладного творчества. Каждый из них стремился, чтобы его творение стало главным украшением помещения, кардинально не выделяясь среди иных предметов обстановки. Для этих целей лучше всего подходили уникальные художественные произведения, созданные авторами вручную, без применения фабричных станков и механизмов.

Уильям Моррис. Гобелен «Дятел» (1885 г.)

Чарльз Ренни Макинтош. Витраж в Доме любителя искусств в Глазго, Шотландия (1900-е гг.)

Идею возрождения традиционных техник ремесла продвигал англичанин *Уильям Моррис*. Основав в собственном доме компанию-ателье по производству предметов декоративно-прикладного искусства, он ратовал за возврат произведениям искусства образности, которая была утрачена с распространением фабричного производства. Именно У. Моррис воссоздал технологию ткачества безворсовых ковров — *гобелёнов*, обогатив её новыми красками, композиционными приёмами и орнаментами. Гобелены мастера представляли неземной мир, наполненный реальными объектами. Так, в *гобелене «Дятел»* художник изобразил настороженных птиц, сидящих на ветвях плодородного дерева. В сплетении разных по форме и цвету листьев, цветов и плодов, заполняющих всё пространство, проявилось увлечение автора мотивами средневековой культуры: растительным декором и мистицизмом.

Излюбленный у мастеров, казалось бы, уже давно забытой готики мотив цветка розы засиял в новом свете в витражах шотландского мастера *Чарльза Ренни Макинтоша*. Но это были уже не те средневековые орнаментальные узоры, которые своими многолучевыми формами и радужными красками лишь отдалённо напоминали цветок. В витражах Ч. Макинтоша роза обрела изящество. В естественных изгибах кустарника она засверкала огненным пламенем, как украшение царской короны.

Сравните готические витражи окон-роз с витражом Ч. Р. Макинтоша. В чём заключаются их отличия? В каких художественных средствах витража Ч. Р. Макинтоша выражаются особенности модерна?

Несмотря на сенсационный технологический прорыв в конце XIX — начале XX века, представители модерна всё же обращались к опыту мастеров прошлых эпох. Вобрав в себя то лучшее, что было накоплено в культуре, уникальный стиль модерн дал миру новые формы и образы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре.