

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**СЕЦЕССИОН В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ
РУБЕЖА XIX - XX ВЕКОВ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления 50.03.03 История искусств

Института искусств

ТОКМАНЬ ОКСАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук _____

В.А. Ищенко

Зав. кафедрой
профессор, док.пед. наук _____

И.Э. Рахимбаева

ВВЕДЕНИЕ

В конце девятнадцатого столетия сформировался новый стиль, получивший название «модерн». Его появление отвечало общемировому стремлению к переменам, очень ярко проявившемуся на рубеже веков. Одной из причин формирования нового стиля называют демократизацию общественной жизни в конце века. Промышленный переворот приводит к росту городов за счет миграции сельского населения и появлению массового потребителя, не подготовленного в духовном и образовательном плане к овладению высшими достижениями искусства. Появляется новая типология зданий и архитектурных сооружений, рассчитанных на обслуживание широкого круга потребителей: доходные дома, вокзалы, банки, театры, музеи и т.п. Лозунг времени - доступность красоты для широких слоев населения. Возникает "красота для бедных", что несет в себе много признаков большой красоты стиля.

В конце века обострились противоречия между возвышенными идеалами неоромантизма и буржуазной прозой жизни, что также повлияло на возникновение нового стиля. Разрешение этого конфликта модерн видел в усилении контактов между искусством и прозой жизни, акцентирования утилитарно-прикладной функции творчества.

Романтизм в виде национально-романтического движения, которое сформировалось в Европе после наполеоновских войн, и символизм, как отдельно сформировавшиеся течения западноевропейского искусства 1870-1880-х гг., оказали большое влияние на возникновение и формирование «нового искусства». Но в 1830-1880-х гг. национальный романтизм содействовал развитию идеологии историзма и эклектики, а символизм соответствует искусству, особенно архитектуре, на всех этапах развития. В связи с этим ученые считают подлинной основой стиля модерн не идеологию рубежа веков, а изменение принципов формообразования, имеющих более глубокие внутренние основания.

На рубеже XX-XXI вв. возрождается интерес к модерну.

Появление в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ярославль, Саратов и др. построек неомодерна, многочисленные публикации, освещающие процесс возрождения стиля на новом этапе, послужили основанием для выбора темы нашего исследования.

Степень разработанности проблемы. Современная наука об истории становления и развития стиля модерн базируется на огромном фактологическом материале, накопление которого особенно активно проходит в последние десятилетия. На каждом этапе развития искусствоведческой науки тема, избранная нами для исследования, периодически попадала в поле зрения ученых и получала отражение в тех масштабах и в том содержательном наполнении, которые зависели как от личной позиции автора, так и от социокультурного фона. Между тем, не только новейшие данные историков архитектуры, труды, в которых рассматриваются различные стилевые течения модерна, но и факты, установленные уже давно, в большинстве своем еще не получили достаточного отражения в искусствоведческой литературе. Сказанное касается чешского сецессиона. Существует весьма ограниченное количество материалов, освещающих степень влияния венской сецессии на чешскую архитектуру, отсутствует анализ зданий пражской сецессии в контексте венского модерна, не выявлены особенности интерпретации венского сецессиона в архитектуре Праги. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в искусствознании пока нет обобщающих исследований, где названная проблематика была бы рассмотрена с полнотой, отвечающей современному уровню изученности материала. Этим определяется *актуальность* настоящей работы.

Новизна исследования заключается в избранных ракурсах аналитического подхода к материалу, в принципах осмысления исторических процессов, непосредственным образом отраженных в архитектуре модерна. Анализ процесса формирования нового стиля, его развитие в живописи, декоративно-прикладном искусстве, книгопечатании, архитектурных школах

стран Западной Европы позволяет показать новые возможности интерпретации уже достаточно изученных ранее произведений модерна венской и чешской сецессии.

Теоретическая и практическая значимость исследования связана с тем, что его результаты существенно расширяют представления о стилистике модерна, интерпретации этого стиля в разных архитектурных школах и могут быть учтены при написании других работ в указанной области. Отдельные положения могут использоваться при изучении вузовского курса «Западноевропейская архитектура XIX-XX вв.».

Основным *методом исследования* стал формально-стилевой анализ архитектурных построек модерна.

Цель работы - выявить пути становления и развития венской школы модерна – сецессиона.

Поставленная цель определила следующие *задачи*:

1. Выявить предпосылки зарождения модерна в культуре XIX века.
2. Охарактеризовать школы модерна.
3. Определить стилевые особенности венской сецессии.
4. Выявить особенности интерпретации стиля в архитектуре Чехии.

Методологическую основу работы составили труды Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского, Д.В. Сарабьянова, В.Г. Лисовского и др.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 32 источников. Работа снабжена иллюстративным материалом (82 рис.).

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа, теоретическая и практическая значимость и структура работы.

В первой главе прослеживаются пути становления и развития стиля

модерн в западноевропейских странах.

В разделе 1.1 выявляются предпосылки появления нового стиля.

Модерн стал олицетворением идеалов романтизма в художественном творчестве XIX века. Новый стиль быстро проник практически во все сферы искусства, и его влияние распространилось по всей Европе. Истоки зарождения модерна можно проследить во многих стилях, например в готике, маньеризме. Открывателем этой предыстории является английская школа.

Модерн в середине века был подготовлен активностью прерафаэлитов. А основателем нового стиля в Англии является всем известный деятель культуры, практик и теоретик искусства, союзник прерафаэлитов Уильям Моррис. В 80-90-е гг. Моррис нашел такую сферу деятельности, которая наиболее интенсивно аккумулировала тенденции нового стиля. Этой областью стало книгопечатание.

Главной фигурой в этом процессе становится английский художник и поэт Уильям Блейк. Живописно-графический язык Блейка выражает дух мифологизма, который перекликается с мифотворческим пылом искусства модерна. У Блейка линия словно обретает свободу и становится носителем духовного начала. Этот процесс освобождения линии связан с другой спецификой языка Блейка: силуэты в его работах становятся бестелесными, они затейливо выворачиваются, изгибаются. Так, уже «Вратах Ада» (иллюстрация к «Божественной комедии» Данте) прослеживаются многие черты стиля модерн.

Большое влияние на развитие нового стиля оказало творчество английского графика Обри Винсента Бёрдсли (1872-1898 гг.), который оставил обширное графическое наследие - главным образом иллюстрации к литературным произведениям и рисунки, сделанные по заказам различных журналов. В утонченном и сложном творчестве Бёрдсли зародились многие идеи и принципы модерна. Образы разных эпох и стилей, острота ощущений и захватывающая интрига, таинственный и причудливый мир, где порок и

невинность, романтическое и циничное сплелись в единое целое - всё это позднее проявилось во всех национальных школах и жанрах искусства, связанных с новым стилем.

Прерафаэлитизм, а далее модерн, в то время проникает во все аспекты жизни: мебель, декоративное искусство, архитектуру, убранство интерьера, дизайн книг, иллюстрации. Зарождение стиля модерн можно найти в творчестве Россетти. Полуреальный, полуфантастический сюжет его картины «Любовь Данте» (1859) - свидетельство соединения натурального и условного, которое в ближайший период выступит одним из отличительных признаков стиля.

Исследователи считают, что развитие стиля модерн в Англии началось с постройки в 1877 году «Павлиньей комнаты», созданной Джеймсом Уистлером в Лондоне. В данной росписи графическое начало сочетается с редкой красоты декоративностью. Извилистые линии контуров контрастируют со строгими прямоугольными рамами. Обилие деталей перемежается с пустотами. Все это выступает показателем уже сформировавшегося нового стиля.

Зарождение модерна в 80-е годы было неминуемо, так как в каждой стране Западной Европы создавались для этого условия. Оно происходило в графике и прикладном искусстве, проявляя себя резкими, порывистыми линиями, которые украшали книжные и журнальные обложки, яркими пятнами красок, загадочными переливами цветного стекла витражей и посуды.

В формировании стиля модерн особое значение имела немецкая национальная школа, представленная работами таких художников, как Ханс фон Маре, Ансельм Фейербах, Арнольд Бёклин, Макс Клингер. Во Франции предвестником Ар Нуво уже во второй половине столетия выступает художественное движение, связанное с символизмом. В Бельгии представителем модерна является художник Джеймс Энсор (1860-1949 гг.). Наиболее ярко черты модерна отразились в творчестве австрийского

художника Густава Климта. Одним из выдающихся мастеров модерна является швейцарский художник Фердинанд Ходлер.

Олицетворением нового стиля в изобразительном искусстве стал женский образ. Длинные прекрасные, ниспадающие волосы, плавные очертания женского тела были главным вдохновением стиля и хорошо отвечали стилистическим пристрастиям модерна, не случайно получившим название – «стиль женщин и цветов». Эту чувственность женского образа в искусстве лучше других сумел выразить в своем творчестве чешский художник Альфонс Муха.

К 80-м годам XIX столетия в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве модерн сложился как стиль и имел явные стилистические особенности, которые позже проявились и в архитектуре.

В разделе 1.2. дается краткая характеристика школ модерна.

Многообразие художественных форм и различных композиционных приемов, сложность переходной эпохи, ее кратковременность не позволили принципу целостности реализоваться достаточно полно во всех произведениях. Поэтому в период модерна существовали разные стилистические течения.

В Англии модерн известен как «Модерн стайл». В Италии утвердилось название "стиль Либерти" - по имени владельцев английской фирмы, насаждавших модерн. В Германии употреблялся термин «Югендстиль» по имени журнала «Jugend», который начал выходить в 1896 году. В Польше модерн называли «новым стилем», «модернизмом». В Испании употребляли слово «модернизмо», «каталонский модернизм»; «Nieuwe Kunst» - в Голландии и «еловый стиль» в Швейцарии. Кроме всех этих основных названий были многочисленные, подчас достаточно экзотические наименования - «яхт-стиль», «стиль вермишель» и т.п., хотя практически речь идет о едином стиле, который получил различные имена. Всё это - модерн, хотя и со своими национальными вариациями.

Творческие поиски архитекторов стран Западной Европы привели к созданию единого стиля. Для него характерны следующие признаки, ставшие позже общими для всех школ:

а) приверженность к кривой линии. Главная роль принадлежит красивым плавным линиям, которые пучком или поодиночке покрывают поверхность формы;

б) особая колористическая гамма, построенная на неопределенных забеленных пастельных тонах, в основном, серовато - серебристых, дымчатых, зеленовато - пепельно-болотных, голубоватых и тепло- розовых;

в) стремление к декоративности. В качестве украшения использовались растительные мотивы в преобразованном виде.

г) проектирование зданий «изнутри - наружу», что давало ассиметричные решения при расположении окон и дверей. Решающим были внутренние функции в отличие от архитекторов классицизма, где архитекторы, прежде всего, думали о внешнем облике зданий.

В главе II дана подробная характеристика австрийской и чешской школ модерна.

Раздел 2.1 посвящен характеристике венского сецессиона (сецессии) - стилистического течения в искусстве Австрии, возникшего в русле модерна на рубеже XIX - XX вв.

Происхождение и название движения связаны с группой «Сецессион» (в пер. - уход), в которую вошли молодые художники, решившие порвать с традициями искусства предшествующих поколений. В 1894 году венский сецессион с живописцем Г. Климтом во главе сложился как архитектурная школа. Ведущие архитекторы венской сецессии – профессор Отто Вагнер и его ученики Йозеф Мария Ольбрих и Йозеф Хоффман

Для Отто Вагнера переломной стала работа над постройкой станции «Карлсплатц» в историческом центре Вены. В зданиях двух павильонов станции преобладает новый язык форм. Структуру определил тонкий металлический каркас. Сочетание в нем прямолинейных и

криволинейных элементов образует намек на тему триумфальных ворот. Каркас заполнен мраморными панелями, на которые живописью нанесен флоральный орнамент. Творческим манифестом зодчего стал «Майолик Хауз» - шестиэтажный доходный дом в Вене. На основу его фасада наложена цельная орнаментальная композиция с флоральными мотивами, выполненная из глазурованных фаянсовых плит. Традиции венской сецессии прослеживаются и в других его наиболее известных постройках. Это храм Св. Леопольда и Почтово-сберегательный банк в Вене.

Главная постройка *Й. Ольбриха* - здание «Сецессиона». Этот выставочный зал венчает металлическая ажурная корона-купол с листьями лавра как символа нового искусства. Фоном здания служит Карлскирхе архитектора Фишера фон Эрлаха, стоящая на той же площади. Барочному куполу храма Карлскирхе противопоставлена ажурная просвечивающая сфера «Храма искусств – Сецессиона», сплетенная из бронзовых ветвей лавра и закрепленная между пилонами с очертанием усеченной пирамиды. Это явный намек на развитие модерна в сторону антиисторизма.

Вершина творчества *Й. Хоффмана* - фантастический дом-дворец, построенный по заказу известного бельгийского инженера и финансиста Адольфа Стокле. В этой постройке автором воплощен принцип синтеза искусств. Интерьер и мебель, созданные Густавом Климтом и художниками Венских мастерских, составляют единое целое с архитектурой Хоффмана. Их сравнивают с серией сценических декораций, калейдоскопом необычайных видов из одной комнаты в другую.

Здание имеет сложную планировку: прекрасный внутренний сад, крытые переходы, сад на крыше и верхние террасы, башню, украшенную бронзовой скульптурой. Используя многообразие сочетаний плоскостей, квадратов и прямых линий, выступов и ритмических «сдвигов», *Йозеф Хоффман* сумел создать выразительный образ в стиле геометрического течения модерна, которое стало фирменным знаком зодчего.

Выдающиеся работы австрийских зодчих стали визитной карточкой

стиля сецессион благодаря исключительным конструктивным и художественным качествам. В их творчестве сформировались характерные черты стиля венской сецессии:

- своеобразные элементы декора: стилизованные растительные и геометрические орнаменты; использование цветных витражных композиций; декоративные вставки из керамики; оригинальные рисунки металлических элементов; соединение в отделке различных видов декоративной штукатурки;

- новая структура конструкций;

- использование новых строительных материалов.

В разделе 2.2 анализируется пражская архитектура рубежа XIX -XX вв., представлен сравнительный анализ архитектурных построек в стиле сецессион в Чехии и Австрии, выявлены их общие черты и различия.

Австрийский вариант стиля модерн стал источником новых идей для европейских архитекторов. Увлечение идеалами модерна в Чехии способствовало появлению в Праге многочисленных построек в духе венской сецессии. Известные образцы пражского модерна – это Дом Петерки и Общественный дом в Простееве Яна Котеры, Дом «У Новака» (1903г.) и Новая Ратуша архитектора *О.Поливки*; дом «Черной богоматери» Йозефа Гочара, здание Главного железнодорожного вокзала Йозефа Фанты. Самый яркий пример пражского модерна – Муниципальный дом, реконструкция которого выполнена по проекту архитекторов А.Балشانки и О.Поливки.

Муниципальный дом был задуман как восхваление чешского народа. Потому всё оформление здания проникнуто тематикой национального возрождения. Свидетельство сказанному - пасторального вида стеклянная цветная мозаика «Апофеоз Праги»; надпись: «Удачи тебе, Прага! Сопrotивляйся злу времени, как устояла ты перед всеми грозами» и герб города Праги; скульптурные группы «Унижение народа» и «Воскрешение народа», в виде прекрасных женщин, напоминающих образы с полотен

художника А. Мухи. На столбах с рельефными медальонами изображены фигуры в национальных костюмах, символизирующих различные области Чехии. Сложный и необычный формы декор, основанный на флоральных мотивах, переосмыслен в народных традициях.

В оформлении интерьеров залов Муниципального дома, лестниц, холлов использованы элементы декора стиля модерн – мозаики, лепнина и росписи. Самым богато украшенным помещением здания является Приматорский зал. Его декорированием занимался всемирно известный чешский художник Альфонс Муха

Богатство декоративных элементов, их подчеркнуто национальных характер, большое влияние архитектурного историзма – черты уже свойственные не венской школе, а пражскому переосмыслению сецессии.

Результаты исследования представлены в *заключении*.

Анализ зданий пражской сецессии показал, что венский сецессион стал стилистической основой для архитектуры Праги рубежа XIX-XX веков. Об этом говорят постоянно присутствующие в пражских постройках черты венской архитектуры: природные мотивы в многочисленных декоративных элементах, использование позолоты в украшениях фасада, обилие (даже большее, чем в Вене) скульптуры, использование новых материалов и технологий, символичность и идейность архитектуры.

Однако основное отличие венского сецессиона от пражского заключается в том, что в Праге наблюдалось явное тяготение к историческим традициям. В Вене же - наоборот, в основе лежала идея отрицания самой возможности возрождения каких-либо традиций из-за необходимости нового, переломного искусства. Если Прага «уходила» к национальным корням, то Вена – к сути искусства и сути архитектуры, к рационализму, не забывающему о прекрасном.