

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

кафедра теории, истории и педагогики искусства

СТИЛЬ ГЛАЗГО

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студента 5 курса 521 группы Института искусств
по направлению подготовки 50.03.03 История искусств

ГАВРИЛЮКА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Научный руководитель

доцент, канд.пед.наук _____

В.А. Ищенко

Зав. кафедрой

профессор, док.пед. наук _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2022

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 свидетельствуют о несомненной актуальности выбранной темы исследования.

Цель работы - выявить пути становления и развития стиля Глазго.

Поставленная цель определила следующие задачи:

1. Выявить предпосылки зарождения модерна в культуре XIX века.
2. Охарактеризовать школы модерна.
3. Определить стилевые особенности стиля Глазго и проследить их воплощение в постройках Ч.Макинтоша.

Методологической основой исследования явились работы таких авторов, как А.В. Иконников, Д.В. Сарабьянов, Р. Цербст, Г.Ю. Стернин, А.Ф. Гольдштейн, Б.В. Веймарн и др.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 29 источников. Работа снабжена иллюстративным материалом (74 рис.).

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируются его цель и задачи, указывается методологическая основа, 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.

Так, во Франции и Бельгии - это «Ар Нуво» (от французского Art Nouveau- «новое искусство»); в Италии - «Либерти» или «цветочный стиль» (от названия цветочного универмага Артура Либерти); в Германии - «Югендстиль» (от названия немецкого журнала посвященного искусству “Югенд”); в Австрии - «Сецессион» (от латинского secession- «уход»), в Англии - «Модерн стайл» или стиль Глазго.

В Польше модерн называли «новым стилем», «модернизмом». В Испании употребляли слово «модернизмо», «каталонский модернизм»; в Голландии - это «Nieuwe Kunst» и «еловый стиль» в Швейцарии. Всё это - модерн, хотя и со своими национальными вариациями. Каждое из названных течений имело свои характерные особенности, которые определили пути становления и развития модерна в странах Западной Европы.

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.

Глава II посвящена подробной характеристике стиля Глазго в творчестве его ярчайшего представителя Ч.Макинтоша. Представлен искусствоведческий анализ экстерьеров и интерьеров знаменитых построек мастера.

В разделе 2.1. анализируется процесс становления творческого почерка Ч.Макинтоша. Одним из приемов оформления богатых помещичьих усадеб в Шотландии данного периода стали элементы крепостного сооружения, являющиеся характерными чертами этого стиля: наличие непохожих друг на друга фасадов, использование разных по размерам и местоположению окон. Макинтош считал, что возвращение шотландского «баронского стиля», приспособленного к запросам современного общества, отвечало бы художественным течениям в зодчестве Шотландии.

Свое увлечение шотландским замковым стилем молодой архитектор реализовал при проектировании церкви Квинс-Кросс (1897-1899), офисного здания Глазго Херальд, частных особняков Хилл Хаус, Уиндихилл и Эшениберт.

Все свои наработки Макинтошу удалось реализовать при постройке Школы искусств в Глазго, которая сделала его знаменитым. Идеи в работах Макинтоша как архитектора тяготели к старой шотландской традиции возведения оборонных зданий. Для здания типична компактная планировка и специальное уменьшение количество декора.

Главный флигель из гранита, с огромными, обращенными на север окнами мастерских выражал бескомпромиссный функционализм, смягченный поэтичной асимметрией модерна. Узкий западный фасад вздымается подобно средневековой шотландской крепости, — эффект, усиленный с помощью маленьких окошек и применения мелких неотесанных каменных квадратов. Вход украшен симметричным медальоном с изображением силуэтов женских фигур и излюбленным символом модерна — розой, который в последующем Макинтош часто будет использовать в интерьерах своих чайных комнат. Всё это привело к созданию синтетического пространства, выражающегося в тесной связи между экстерьером и интерьером, которое считается основным для модерна.

В разделе 2.2. анализируются интерьеры мастера в стиле модерн, благодаря которым он получил известность во всей Европе. Специалисты подразделяют интерьеры Макинтоша на две условные группы: «белые», сделанные до 1906 года, и «архитектурные», созданные им до 1912 года. Постройки первого этапа — Чайные комнаты — хронологически выходят за рамки модерна. Однако их планировочные и декоративные решения стилистически (применительно к Макинтошу) всецело вписываются в его личную индивидуальную шкалу развития как архитектора и дизайнера стиля, вошедшего в историю под названием «стиль Глазго».

В интерьерах Макинтоша возможно заметить влияние японского искусства, и кельтской мифологии, и готического Средневековья, и мистического символизма. Нельзя вообразить его творчество без влияния графических шедевров О. Бёрдсли и живописи Д. Г. Россетти и прочих авторов. Кроме всего прочего, увлечение средневековыми романами, в частности «Романом о Розе» Дж. Чосера, нашло свой отклик в широком использовании символики розы не только в творениях художников-прерафаэлитов, но и в интерьерах модерна. Макинтош создаёт нечто иное — «белое», «гостиные для размышлений», «комнаты для прекрасных душ» в

домах Глазго. Первую гостиную Макинтош создал для своей собственной квартиры.

Отличительной чертой его произведений служили декоративные вставки в мебель, в панели дверей и перегородок, выполненные из стекла. Технологией окраски и протравливания стекла он достигал новейшего для того времени эффекта.

Интерьеры общественных зданий прекрасны в своём композиционном и колористическом совершенстве, к какой бы группе ни принадлежали: «белые» - пространство ранних Чайных комнат или «архитектурные» Школы искусств. Стилистика стенных фресок «частично увиденное, немного воображаемое» в интерьере первой Чайной комнаты Макинтоша сильно походит на египетские барельефы с их выразительным силуэтом и сильной значимостью линии. К своему эталону Макинтош подступил при использовании цвета (белый, золотой, сиреневый и розовый в противовес зелёному и болотному) и дизайна (повтор полуабстрактных женских фигур, тотемических, держащих цветы в руках и завёрнутых в стилизованные розовые гирлянды). Впервые Макинтош применял трафареты для оформления интерьера с линейным орнаментом и сочетанием бледно-пастельных тонов, а еще с силуэтами вытянутых женских фигур.

Традиции в изображении японской графики женских образов предоставили Макинтошу приумножить декоративную составляющую своих произведений. В кайме верхнего фриза на панно чайной на Ингрэм-стрит изображены три пары стоящих женщин. Находящиеся по центру фигуры образуют огромную, сходную с зародышем, форму, которая при ином взгляде может трактоваться как скарабей с большими выпуклыми глазами. В 1903 году он оформил Чайную комнату Уиллоу (Ивовую) на Сошихолл-стрит. Здесь вполне естественным для мастера стало применение переплетающихся ивовых ветвей в мебели и орнаментике, когда и в карте меню выразились все стилистические специфики проекта. Это одно из лучших его дизайнерских произведений.

В последующем творчестве Макинтоша художественное решение становится всё более условным, а вид девушек всё более стилизованным. Типичное для модерна недоступное одиночество, невзирая на существование невидимого зрителю внутреннего диалога, не теряется среди растений, а, наоборот, усиливается.

В обзоре проектов Ч. Макинтоша следует уделить особое внимание великолепным панно, фрескам, витражам, художественным решениям мебели, которые являлись ключевыми образующими всего интерьера. Макинтош привнёс элементы ярко выраженной элегантности и общей соразмерности с прочими составляющими интерьера в традиционную шотландскую рациональность. В его исполнении впервые мы видим стулья с высокой спинкой из окрашенного и лакированного дуба, стоявшие как ограждение вокруг стола и визуально отделявшие пространство.

Результаты исследования представлены в *заключении*.

Анализ работ мастера показал, что для модерна в его исполнении характерна такая же концентрация мотивов, направленных на создание выразительного образа, как и для всего общеевропейского модерна. Однако работы Макинтоша как архитектора тяготели к старой шотландской традиции возведения оборонных зданий. Поэтому практически всем его постройкам модерна свойственны черты национального «баронского стиля».

В Европе Ч.Р.Макинтош наиболее известен как мастер интерьеров, создавший свой неподражаемый стиль. В отличие от произведений Орта, вдохновленных рококо, аристократический стиль Макинтоша имеет другие источники. Среди них - искусство кельтов, (стилизацию которого Макинтош хорошо освоил), шотландская, египетская и японская архитектурные традиции.

Недосказанность, многозначность образов предоставляют возможность полнее почувствовать мысль Макинтоша, проникнуться духом его времени, а в конечном итоге - соприкоснуться с талантом мастера, который и по сей день является идеалом стиля Глазго.