

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ИНТЕРЬЕРЫ МОДЕРНА
АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 521 группы факультета искусств
по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств»

Зеленовой Юлии Викторовны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.Г. Царькова

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

В конце 1880-х гг. почти одновременно в европейских странах заявил о себе «новый стиль», известный теперь всем под названием модерн, хотя его называли по-разному, в том числе – ар-нуво, сецессия, югендстиль. Художественные поиски и принципы формирования модерна с наибольшей полнотой проявились прежде всего в архитектуре, а затем в декоративном искусстве.

Новый стиль способствовал утверждению нового отношения к организации бытовой предметной среды. Он предлагал создавать не отдельные предметы обстановки, а стиль интерьера в целом – светлого, яркого и удобного для жизни. Впервые, именно художники модерна обратили внимание потребителей на эстетическое качество вещей.

«Особенностью нового стиля стало стремление архитекторов и художников к созданию единого художественно-стилевого ансамбля, в котором все элементы, начиная от убранства интерьеров, и заканчивая мебелью и даже наборами канцелярских предметов и посудой, увязываясь между собой в единое художественное целое».

Для стиля модерн характерно взаимопроникновение станковых и декоративно прикладных форм. Произведения живописи и скульптуры теряют свой самостоятельный характер, включаясь в общий ансамбль интерьеров модерна. Живописные картины модерна стали рассматривать в качестве декоративных панно, элементами оформления архитектурного интерьера.

Живая, своевольная линия господствует в орнаменте модерна, получая в своем «упрямом беге» невиданную свободу. Так строится и решетка ограды, и контур витража из бледно окрашенных матовых стекол, и рисунок обоев, и рамка книжной обложки, внутри которой даже шрифт получает те же качества своеобразного узора: текучесть сплетающихся линий, капризные переломы и изгибы, декоративную слитность строки. Впрочем, гибкостью линий не исчерпывается арсенал выразительных

средств этого орнамента. Он знает и заполнение плоскостей густой фактурной рябью прорезной листвы каштана или дуба, и даже жесткие геометрические формы. Однако и в геометрические мотивы модерн умеет привнести свойственные ему черты беспокойного напряжения. Правильные окружности помещаются одна в другую эксцентрично, сбивая привычную симметрию. Нарушается регулярность в сетке треугольников или квадратов, они будто неравномерно, рывками захватывают поверхность.

В искусстве модерна большое значение имеет декоративно-художественное оформление помещений. Стиль модерн чуть ли не единственный стиль дизайна интерьера, который не терпит конкуренции, и не сочетается с другими стилями интерьера.

Декоративное убранство интерьеров в стиле модерн может достигать невероятной изощренности. Огромное значение придается выразительности текучих ритмов, цвету и фактурам облицовок, кованого чугуна, оконных и дверных витражей. Широко применяются витражи, чаще всего с абстрактным пластичным рисунком сложных цветовых тонов и оттенков, не контрастных, а благородных сочетаний. Стиль модерн научил украшать интерьеры живыми и не только цветами, теперь они не только в вазах, но и на витражах, лепнине и ковке. Металл в интерьере дает потрясающий результат. Именно этот материал позволяет создавать очень прочные конструкции при внешней невесомости, прозрачности и витиеватости присущие модерну.

Мягкое и одновременно упругое пространство интерьера ищет выход за пределы обрамляющих его плоскостей и находит этот выход в щедро предоставляемых ему архитектором цензурах каменной массы стен. Все детали интерьера – оконные и дверные проемы, прозрачные витражные перегородки, стеклянные створки шкафов, зеркала, большие стенные панно – призваны раздвинуть границы пространства, позволяют внутреннему пространству растечься или, сохранив свою сущность, завоевать новый кусок мира или, трансформировавшись, стать частью иного пространства.

Интерьер модерна требует мистериального к себе отношения. Он диктует особый стиль поведения и даже определенный душевный настрой. Зритель должен стать частью пространства этого интерьера.

Главной идеей модерна была идея сотворения прекрасного, которого так мало в окружающем мире, а его целью было преобразование жизни эстетическими средствами, своеобразное «исцеление жизни красотой».

Выбор темы задан востребованностью эстетических принципов этого стиля в настоящее время, когда остро встает проблема формирования среды человека, эстетизации быта, целью которой является стремление привнести «красоту» в жизнь. Кредо модерна – создание красоты вокруг себя, интерьера, который будет удобным и комфортным, но при этом ни в коем случае не банальным и не скучным.

Цель нашей работы – изучить декоративно-художественное оформление интерьеров раннего модерна.

Задачи выпускной квалификационной работы обусловлены поставленной целью и формулируются следующим образом.

1. Рассмотреть становления и развитие стиля модерн.
2. Проанализировать истоки стиля модерн.
3. Дать характеристику стилю модерн.
4. Рассмотреть архитектурный модерн В.Орта, Э.Гимар, А.Ванде, Ван де Вельде, А. Гауди.
5. Проанализировать творчество художников Г.Климта и А.Мухив интерьерах модерна.

Методологической основой исследования явились работы: Астахова А.Ю., Баженовой О.Д., Баженова В.М., Берсеновой А.А., Бартенева И.А., Гнедич П.П., Давыдовой О.С., Иконникова А.В. и других.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладе «Декоративно-художественное оформление интерьеров модерна» на XI Международной научно-

практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 15-18 мая 2024 года.

В статье: «Декоративно-художественное оформление интерьеров модерна» // Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 15-18 мая 2024 года/ Под общ. ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2024. - 329 с. - С. 168-174.

Структура. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (35 наименований), двух Приложений.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Становления и развитие стиля модерн в Западной Европе» обозначены и изучены:

1. Истоки и характеристика стиля модерн
2. Ранний модерн в творчестве В. Орта, Э. Гимар, А. Ван де Вельде, А. Гауди

В первом параграфе установлено, модерн появился как результат освоения и квинтэссенции самых важных проблем четырех «старых стилей»: готики в рамках неоготики в Англии и Франции, рококо во Франции, японской культуры в Англии и Франции, древнерусского и народного искусства России. Также можно обнаружить признаки стиля древнеегипетского Нового царства – от Эхнатона до Рамзесов. Это и вытянутость фигур, и текучие природные, овальные линии, и богатый ручной декоративизм, с избытком экзотики – редких цветов, редких животных, редких отделочных материалов. Встречается в Древнем Египте и золотой фон, он как будто прямо из модерна, хотя однозначно скорее наоборот. Кроме того, модерн выработал «растительный шрифт» в чём-то очень похожий на египетские иероглифы.

Важнейшим из источников формирования нового стиля стало искусство Востока, в частности Японии. Значительным оказался и опыт Японии в реализации одной из главных проблем в системе стиля модерн – в проблеме синтеза искусств. Обращение к японским мотивам имело одно из первостепенных значений в становлении собственно стилевых свойств модерна. Японская графика стала стимулом обращения модерна к образам загадочных, томных и грациозных женщин, а также к редким в европейском искусстве мотивам флоры и фауны, таким как водоросли, водяные лилии, насекомые, пресмыкающиеся и ракообразные. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики изображались на разнообразных предметах и во всех видах прикладного искусства.

Главной идеей модерна была идея сотворения прекрасного, которого так мало в окружающем мире, а его целью было преобразование жизни эстетическими средствами, своеобразное «исцеление жизни красотой». Основа модерна – стилизация, при этом упор делается не на новые формы и мотивы, а на сочетание конструкций и объединяющий декор. Основной признак стиля – декоративность, основной мотив – вьющееся растение, основной принцип – уподобление природе.

Во втором параграфе говорится о том, что в модерне существовали одновременно два больших направления: сложное – пластичное, криволинейное, созданное на основе природных форм и простое – геометрическое.

Представленные в параграфе работы архитекторов Э. Орта, Э. Гимар, А. Ван де Вельде, А. Гауди противостоят ясным, неизменным, линейным структурам геометрического модерна. Чистый, лаконичный, где главная роль отдана силуэту, «прямолинейный» модерн был более технологичным, и декорировался достаточно скромно.

Также в данном параграфе выявлены характерные черты криволинейного направления. Для него характерно стремление к внешней декоративности. Его стилистической особенностью стал отказ от прямых

линий и углов в пользу более естественного плавного движения изогнутых линий. Как украшения, использовались растительные мотивы, однако в столь преобразованном виде, что в них трудно узнать реальное растение. Растительные мотивы, точнее мотивы цветка, в стиле модерн приобретают значение знака стиля. Любимыми цветами стиля становятся тюльпаны, орхидеи, лилии, кувшинки, подсолнух, маки, нарциссы. Ирис был излюбленным цветком в декоративном искусстве этого времени, также как стрекоза – излюбленным насекомым.

Своеобразной «формулой стиля» стала линия в виде латинской буквы «S», согласно контексту способная выразить то стихийность и энергию, то умирание, вялость и апатию. Также фирменным знаком линии модерна стала знаменитая вышивка Г. Обриста «Удар бича» на портъере 1895 г. Всевозможные экзотические раковины, кораллы, водоросли, рыбы, медузы, звезды, водяные звери часто фигурируют в орнаментах модерна. Излюбленным мотивом модерна стали томные женские фигуры с распущенными волнистыми волосами, извивами рук, в развивающихся складках одежд.

Орнаментика раннего «криволинейного» стиля модерн с её выющимися стеблями, травами и листьями, с причудливыми и простыми соцветиями, с плавными, но и нервными силуэтами волн, с винтовыми раковинами и другими бионическими символами природы, где сплелись мистика и реальность, как запутанная корневая система, олицетворяет целую и неделимую жизнь и уводит своего зрителя в зачарованный мир.

Важной особенностью нового стиля стало стремление архитекторов и художников создать единый синтетический стиль, в котором все элементы архитектурного объекта, убранства его интерьеров были бы связаны в единое художественное целое. При этом возрождалась старая традиция, когда архитектор рисовал все «до последнего гвоздя»: от общего эскиза сооружения до рисунков дверных ручек, оконных переплетов, светильников и каминов.

Вторая глава «Декоративно-художественное оформление интерьеров модерна» содержит:

1. Стилиевые особенности интерьеров модерна
2. Интерьеры Г. Климта и А. Мухи

В первом параграфе говорится о том, что в интерьерах модерна декоративно-художественное оформление помещений имеет свои стилиевые особенности.

В орнаменте модерна источником для вдохновения служит природа. В линии орнамента практически не существует ни одной прямой. Она любит округлые и витиеватые линии, спирали или лучи. Основная тематика орнаментов – цветы, лозы, стилизованные фигурки животных, гибкие женские фигуры с развевающимися волосами.

Цвета модерна будто присыпаны пеплом, они могут быть приглушенными. Их сочетания – не контрастны, дополняющие друг друга. Цветовая палитра модерна – это матовый оттенок зеленого, лилово-серый, сине-лиловый, перламутровый, оливковый, фисташковый и т.д. Используются такие цвета, как цвет стрекозы, кузнечика, моря, увядшей розы. Для позднего стиля модерн характерны краски осени – это золото, охра или умбра.

Неотъемлемой частью интерьеров модерна стали витражи. Их излюбленные сюжеты – цветы, водные растения (водоросли, кувшинки). Витраж расцвечен не чистыми яркими цветами, а полутонами. Присутствуют приглушенные, бледные, несколько неоднозначные оттенки темного и пастельного стекла.

Особое место в интерьере модерна занимают кованые изделия. Металл в оформлении используется только в качестве декора. Металлические элементы подчеркивают красоту дерева и стекла. Их тематика – плавные, тягучие линии растительных мотивов.

Мебель модерна изготавливалась из дорогих пород дерева. В ее изготовлении прослеживаются два направления, характерные для

декоративного и рационального модерна. В постройках декоративного модерна мебели этого течения были присущи естественные, природные линии, закругленные углы. Естественность линий и плавный их переход делали мебель легкой и изящной. Но в Шотландии, Австрии и Бельгии мебель была проста, геометрична, тяготела к конструктивной ясности.

Живопись стиля модерн декоративна. Отличительной особенностью картин, росписей, панно рассматриваемого стиля является трактовка этих произведений, как элементов интерьера, создавая тем самым этими картинами новой эмоциональной окраски.

Во втором параграфе, проделан анализ творчества оформления интерьеров Г. Климта и А. Мухи, которые стояли у истоков криволинейного модерна.

Особенностью полотен Г. Климта является использование символических образов и мистики. Экспериментируя с орнаментом, художник постепенно нашел свой неповторимый декоративный стиль, который отличает крепкий силуэт, чистое пятно, натуралистические и орнаментальные элементы, приемы коллажа.

Творчество чешского художника Альфонса Мухи – эталон стиля модерн. Плавные, текучие линии, прекрасные женщины, смешение мотивов Востока и Запада, витражность контуров, выразительные обрамления в виде арок, декор с цветочными и природными мотивами – все это знаменитый «стиль Мухи», такой узнаваемый, такой притягательный.

Произведения Альфонса Мухи и Гюстава Климта знаменуют новый подход к оформлению интерьеров модерна, обновлению его языка и оптики. Их живописные работы впервые теряют свой самостоятельный характер, включаясь в общий ансамбль интерьеров модерна.

Заключение

На рубеже XIX - XX веков в истории мировой культуры и искусства возник новый стиль, получивший название модерн. Его зарождение объясняется стремлением художников выйти за пределы замкнутого

классического искусства и создать стиль, который бы окружал людей эстетически наполненной предметной средой. Возникнув в Западной Европе, модерн вскоре был воспринят передовыми слоями культурного общества и в других странах, в том числе в Америке и России.

Характерными чертами нового стиля стало – гармоническое соединение (как в природе) самых разных вещей и в этом его прелесть и уникальность. Эпоха нуждалась в художниках универсального дарования, которым бы можно было доверить воплощение самой заветной мечты о слиянии разных искусств – синтезе искусств. Этот стиль отмечен единством всех пластических искусств. Присутствие полноценного синтеза искусств всегда считалось критерием высокого стиля – стиля эпохи.

Архитекторы модерна задумывали и воплощали свои проекты целиком, вплоть до «последнего гвоздя»: дверной ручки, светильника, оконного переплета или вентиляционной решетки, которая неожиданно могла стать главным декоративным акцентом всего ансамбля. Графика и прикладное искусство, заявляли о себе «импульсивными, нервными» линиями, украшавшими книжные, журнальные обложки, броскими пятнами афиш, мистическим мерцанием цветного стекла витражей и посуды. Модерн проник во все сферы жизни. Излюбленные мотивы художников модерна – плавные, текучие линии растительного орнамента, морская волна, томные женские фигуры с распущенными волнистыми волосами, извивами рук, развивающихся складках одежд. Все эти мотивы использовались также и в орнаментах в стилизованной форме. Для стиля модерн характерно обращение к мифологическим персонажам, аллегориям, очевидна тяга к театральным постановкам.

В модерне одновременно существовало два направления: криволинейный и геометрический. Декоративный модерн представлен творчеством В. Орта, Э. Гимар, А. Ван де Вельде, А. Гауди, Г. Климта, А. Мухи. Его мотивы 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 невероятно длинными, распущенными струящимися волнистыми волосами, напоминающими то ли языки пламени, то ли океанские волны.

Геометрический модерн (представлен творчеством Ч.Р. Макинтоша) характеризуется чистой геометрией форм, в сочетании с криволинейностью поверхностей декоративных элементов. Значительное влияние на него оказал японский стиль.

К интерьеру модерна применимо понятие целостного пространства. Переходы здесь осуществляются «перетеканием». Слияния столь органичны, что почти неразличимы. Все детали интерьера – оконные и дверные проемы, прозрачные витражные перегородки, стеклянные створки шкафов, зеркала, большие стенные панно – призваны раздвинуть границы пространства, дать ему возможность растечься.

При всем многообразии произвольных орнаментальных форм модерн сохраняет всюду это свое основное стилистическое качество: ритмическую экспрессию, напряженность, эмоциональную насыщенность узора. Такой орнамент всегда склонен к экспансии, он растекается, овладевая доступной ему поверхностью. В отличие от классицистического он принципиально антитектоничен, то есть не подчеркивает структурность, не разделяет, а напротив, сливает разнородные части предмета, стена с его помощью плавноперетекает в потолок, горловина и ножка вазы составляют неразделимое целое с ее туловищем.

Изучив творчество Густава Климта и Альфонса Мухи, можно сделать вывод о том, что Климт сделал прыжок в современность, обратившись к символу и орнаменту. Интерпретируя античные символы и вдохновляясь

сакральной силой орнамента, художник постепенно нашел свой неповторимый декоративный стиль, в котором в ритмическом сопряжении соединились крепкий силуэт, чистое пятно, натуралистические и орнаментальные элементы, приемы коллажа. Стиль Климта сочетал в себе одновременно черты натурализма, символизма и модерна, а в позднем периоде – элементы абстракции. Климт не был склонен к теоретизированию.

Чешский художник Альфонс Муха по праву считается эталоном стиля модерн. Его техника стала знаковой в истории искусства и имела огромное влияние на других художников и дизайнеров. Плавность линий, прекрасные женские образы, витражные контуры — все это является неотъемлемыми чертами его творчества, именно это делает его работы узнаваемыми и самобытными.

Таким образом, интерьеры в стиле модерн напоминают драгоценные шкатулки, изготовленные с отменным вкусом и чувством меры замечательным мастером. Уже одним своим стремлением уйти от эклектики XIX в. и выработать целостный визуальный язык, найти законы формообразования по аналогии с живой природой, модерн, несомненно, был шагом вперед.