

Формирование стиля модерн в европейском искусстве

урок МХК в 11 классе

Модерн (от фр. moderne — современный) — стиль и художественное направление в искусстве, архитектуре и дизайне конца XIX — начала XX веков.

В каждой из стран он приобрёл своё название:

- «ар нуво» — во Франции и в Бельгии;
- «югендстиль» - в Германии;
- «сецессион» - в Австрии;
- «либерти» - в Италии;
- «модерн стайл» - в Великобритании;
- «модерниссимо» - в Испании;
- «тиффани» - в США;
- «модерн» - в России.

Художественный стиль модерн зародился в Бельгии.

Просуществовал до начала Первой мировой войны (1914), оказав огромное влияние на дальнейшее развитие искусства. До середины XX века о нём забыли или говорили как о нелепой безвкусице. Подлинное открытие модерна началось с 1950-х гг., тогда же изменились и были пересмотрены его оценки.

Характерные особенности стиля

- *линия* – декоративная и динамичная, гибкая и подвижная, передающая энергию жизни;
- *орнаментальность*, большое внимание уделяется стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращало металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов;
- *идея синтеза искусств*, стремление к созданию единого стиля в архитектуре, графике, живописи и дизайне, смешение элементов разных стилей;
- *функциональность*, т. е. ориентированность на использование в быту.

Эктор (Гектор) Гимар (1867-1942)

- французский архитектор и дизайнер, один из ярких представителей флорального модерна.

В 1898 г. Гимар получил заказ на возведение трёх станций парижского метрополитена. Главную цель своего проекта он видел в оформлении наземных павильонов.

Эктор Гимар.
Станция метро в Париже.

© Fabien Michael

Эктор Гимар. Станция метро в Париже.

Эктор Гимар. Станция метро в Париже.

Париж. Ворота отеля Кастель Беранже,
архитектор Гектор Гимар

Гектор Гимар - Диван для курительной, 1897 год. Музей Д'Орсе.

Ваза, позолоченная бронза

Хенри Клеманс ван де Велде (1863 - 1957)

бельгийский архитектор и художник, один из основателей бельгийской ветви стиля модерн.

Важнейшие постройки
особняк «Блюменверф» в
Уккеле (1895), Музей
Крёллер-Мюллер в
Оттерло (Голландия;
1937—1954)

в 1895 г. дом Блюменверф в
местечке Уккеле под
Брюсселем

- Вилла Хохонхоф в Хагене. 1908

Вилла Хохонхоф в Хагене. 1908. Интерьер

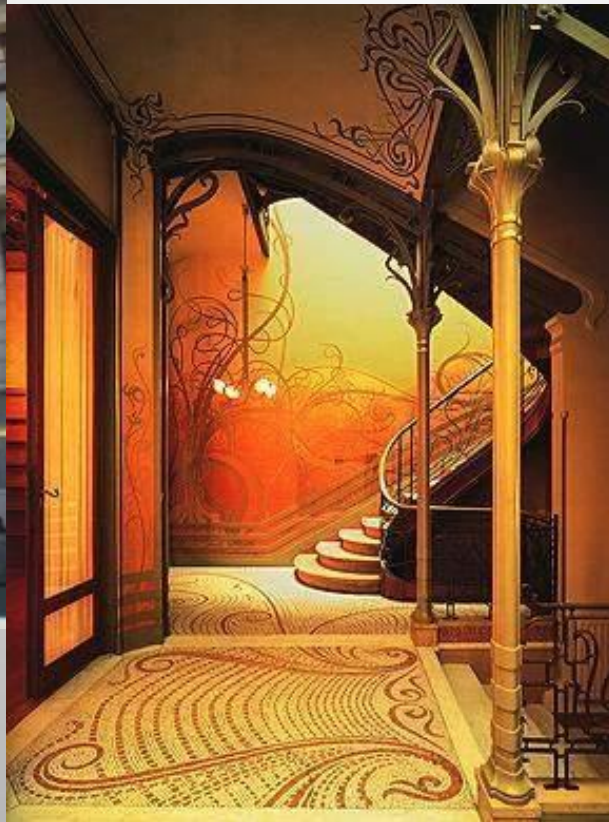
бельгийский архитектор, один из основателей стиля модерн (Art Nouveau) в архитектуре. Четыре брюссельских дома работы Орта включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важнейшие постройки

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО: дом Эдмона Тасселя, собственный дом (Музей Орта), дом Сольвей, дом Ван Этвельде. Орта использовал обильный растительный орнамент, первым ввел в стилистику модерна гибкую, упругую линию (т.н. «линия Орта», или «удар бича»).

Особняк Тасселя в Брюсселе . 1892—93

- Особняк Тасселя был первым в ряду блестящих построек Виктора Орта. Можно считать, что настоящий модерн в архитектуре начинается именно с особняка Тасселя. Особняк Тасселя — небольшая четырехэтажная постройка, выходящая на красную линию застройки торцовым фасадом, втиснутая между соседними зданиями и основным своим телом уходящая в глубину. Здесь Орта отказался от ордерного решения. Правда, фасад особняка сохраняет симметрию. Над входом, на уровне второго и третьего этажей, архитектор центрирует здание большим эркером, над которым помещается балкон. Справа и слева от центральной оси располагаются узкие окна. Выступающий эркер органично слит со стеной, он как бы вырастает из нее. Большое окно эркера имеет металлические переплеты. Но еще более новаторским было внутреннее решение особняка. Он строится скорее вверх, чем по горизонтали. Здесь нет анфиладной или коридорной системы. Главную роль играет лестница, которая ведет наверх, становясь едва ли не самым парадным элементом интерьера. Внутри Орта использует тонкие металлические колонны.

- Особняк Тасселя в Брюсселе. 1892—93

Особняк Сольве в Брюсселе . 1895—1900

- Принципы, выработанные в особняке Тасселя, еще более последовательно реализуются в следующей замечательной постройке мастера — в особняке Сольве. Во внешнем фасаде, имеющем два эркера по бокам, а в центре широкие тройные окна, в отделке оконных переплетов и решеток, построенных на ритме изгибающихся линий, в инкрустации пола, где эти же гнутые линии переплетаются, разбегаются и вновь сходятся, Орта добивается еще большей изысканности. Он охотно использует ту линию, которая получила наименование «линии Орта», или «удара бича», в решетке лестницы, в рисунке пола, в ограде балкона. Орта умело использует гнутый металл для создания ажурной плетенки решеток, сливает в единое тело стену и эркеры. Практически стена в старом ее понимании здесь отсутствует — на фасаде почти нет прямых плоскостей, которые давали бы точную точку отсчета: все изгибается, перетекает, пребывает в бесконечном видоизменении. Разнообразие оконных проемов, сдвиг двери в левую сторону подчеркивают живописность композиции. Особняк поражает стилевым единством. Интерьер столовой особняка Сольве, одно из высших достижений архитектора, немного похож на интерьеры рококо. Любовь к орнаментам и стремление к комфортабельности жилого пространства, характерные для этого стиля, созвучны духу модерна. Остается лишь добавить, что Орта сам проектировал мебель для своих интерьеров.

Особняк Сольве в Брюсселе. 1895—1900

- Собственный дом архитектора в Брюсселе. 1898—1900. Интерьер

- Отель ван Этвелде в Брюсселе. 1899

Анто́ни Пла́сид Гилье́м Гауди́-и-Курне́т (также Анто́нио; кат. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, исп. Antonio Plácido Guillermo Gaudí y Cornet; 25 июня 1852, Реус, Каталония — 10 июня 1926, Барселона) — каталонский архитектор, большинство причудливо-фантастических работ которого возведено в Барселоне.

Важнейшие постройки
Искупительный храм Святого Семейства
Дом Бальо
дом Мила
парк Гуэля

- В 1900 г. Гуэль, увлечшись идеей культурного преобразования общества, очень популярной на рубеже XIX—XX вв., задумал построить на окраине Барселоны «город-сад». Он приобрёл участок, на котором возвели два образцовых дома. (Один из них купил Гауди и прожил в нём до самой смерти.) Через пять лет строительство было прекращено, так как оказалось невыгодным делом. Вместо города Гуэль решил соорудить здесь парк. У входа в парк Гуэль стоит домик привратника. Он похож на кусок лавы, извергнутой разбушевавшимся вулканом. Его крыша словно стекает по стенам и застывает пузырями труб, окон и парапетов. От входа ведёт лестница, на которой сидит совсем не страшный, неуклюжий и толстый дракон. Он лениво греется на солнце у подножия «античного храма». Это сооружение было задумано как общественный рынок, а в парке его превратили в галерею — укрытие от палящего солнца. Стоит подняться на крышу, как образ храма исчезает, вытесняясь мотивом морской волны в очертаниях линии парапета, одновременно служащего спинкой «бесконечной скамьи». Парк Гуэль — великолепная шутка гения. Гауди всё время играет со зрителем, вводя его в заблуждение. То нет опоры под перекрытием, и по идее оно должно упасть, однако не падает. То керамические пальмы оказываются колоннами, подпирающими склон холма. Такие превращения, когда камень становится цветком или деревом, а живое дерево похоже на каменную конструкцию, на каждом шагу подстерегают гуляющих в парке. Парк был в основном закончен в 1914 г., а в 1922 г. город приобрёл его у наследников владельца.

- Дом Мила в Барселоне. 1906—1910

- Дом Мила стал последним законченным сооружением Гауди. Волнистые наружные стены определяют свободную и прихотливую внутреннюю планировку, в которой нет двух одинаковых комнат, прямых углов и ровных коридоров. Каждая квартира поэтому уникальна. Строение выглядит глыбой застывшей лавы, в которой вырублены пещеры — окна и балконы. На крыше дома — каменные цветы, яркая керамика, цветное стекло, а над ним солнце и чистое голубое небо Каталонии.

- Дом Батло в Барселоне. 1904—06

- Дом Батло был построен для крупного промышленника Хосе Батло Касанаваса. Точнее, требовалось перестроить уже существующее старое здание. Гауди полностью изменил планировку дома, вписав в узкий прямоугольник городского жилища сложную композицию внутренних помещений. Устроив на трёх первых этажах дорогие апартаменты, архитектор оформил их снаружи сложными изогнутыми каменными ограждениями, которые образованы выступами фонарей и балконов; они напоминают скелеты фантастических животных или всплески вулканической лавы. Стены дома облицованы битым стеклом различных оттенков голубого, сочетание которых нигде не повторяется. Главный фасад, выходящий на улицу, похож на змеиную кожу; это впечатление усиливает крыша из рельефной черепицы, напоминающей чешуйки. Конёк крыши топорщится шипами. Дом Батло предстаёт таинственным живым существом, окаменевшим под

Парк Гуэль в Барселоне .
1900—14. Дом привратника
У входа в парк Гуэль стоит
домик привратника. Он похож
на кусок лавы, извергнутой
разбушевавшимся вулканом.
Его крыша словно стекает по
стенам и застывает пузырями
труб, окон и парапетов.

- Парк Гуэль в Барселоне . 1900—14.
«Бесконечная скамья»

- В 1883 г. Гауди познакомился с Эусебио Гуэлем, богатейшим барселонским аристократом и промышленником. Гуэль стал постоянным заказчиком и близким другом мастера. По его заказу Гауди построил дом в Барселоне — дворец Гуэль. Архитектор придал дворцу, зажатому высокими соседними домами, вид готического сооружения с устремлённым ввысь узким фасадом. Внутри ведут два входа, вписанные в полукруглые арки. Интерьеры здания поражают богатством конструктивных решений: разнообразными по форме перекрытиями помещений и различными видами опор, выполненных из известняка и кирпича.

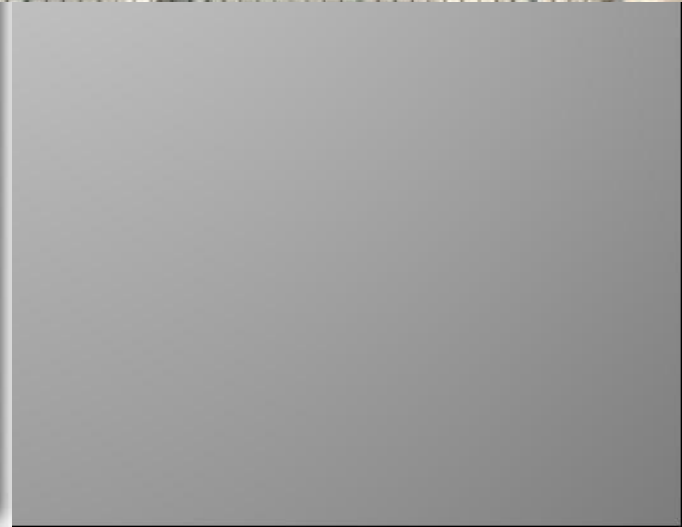

- Дворец Гуэль в Барселоне . 1886—91

- Возведение церкви Саграда Фамилия — дело всей жизни Гауди. Строительство храма в центре Барселоны было уже начато, когда в 1883 г. архитектору предложили продолжить его сооружение. Вначале он изменил лишь капители (венчающие части) колонн, затем последовательно разработал четыре варианта постройки. В 1906 г. в барселонской газете впервые появился эскиз всего храма, а в 1916 г. был сделан его макет. Постройка была задумана Гауди как своеобразная евангельская энциклопедия — собрание сюжетов и образов из Нового Завета, которые дают представление о земной жизни Иисуса Христа. Главный фасад посвящен Рождеству Богородицы, его врата — основным христианским добродетелям. Шпили символизируют апостолов, на внутренних дверях изображены десять заповедей, на капителях колонн — добрые дела, а на их базах (основаниях) — грехи. По мысли архитектора, все фасады церкви должны быть покрыты облицовкой из разноцветной керамики и цветного стекла, чтобы они сияли под лучами солнца. У храма три портала и несколько уровней; над близлежащими улицами перекинута лестница, благодаря чему в его композицию включены соседние участки городской застройки. Всё это многообразие форм архитектор воплотил в камне с помощью сложнейших конструктивных решений. Наклонные опоры, ветвистые колонны, параболы и гиперболы арок и сводов напоминают огромное наглядное пособие по начертательной геометрии. Единственная часть храма, которую успел возвести сам мастер, — левая башня западного фасада. Оставленные автором материалы — чертежи, макеты и выполненные детали сооружения — позволили современным архитекторам продолжить его дело.

- Церковь Саграда Фамилия в Барселоне . 1884—1926 (не закончена)

- Дом Висенса в Барселоне . 1878—85
- Дом построен по заказу Мануэля Висенса, владельца крупнейшего в Каталонии производства керамических изделий — кафельной плитки, черепицы и посуды. Висенс решил построить особняк в Барселоне и одновременно показать горожанам образцы своей продукции. Гауди возвёл живописную постройку с башнями-беседками на крыше. Стены особняка облицованы мозаикой из керамической цветной плитки и камня. В оформлении интерьеров дома проявилась безграничная фантазия Гауди. В столовой на серо-коричневом каменном полу возвышается камин, покрытый жёлтой и голубой плиткой с цветочным орнаментом. Панели стен и двери выполнены из светлого дерева; по сторонам дверей изображены стоящие в воде цапли и летающие птицы среди кружащихся осенних листьев. Выше панелей — оштукатуренные стены, по желтоватому фону которых «ползёт» тёмно-зелёный плющ. Наверху кирпичные конструкции, расписанные цветами, держат деревянный балочный потолок. Между балками свисают ветки кофейного дерева с плодами, выполненные из картона. Столовая кажется осенним садом, благоухающим цветочными ароматами и спелыми плодами, наполненным шумом воды, щебетом птиц и шелестом деревьев. Маленькую комнату для курения Гауди оформил в восточном стиле, устроив фальшивый потолок из деталей, напоминающих сталактиты, и расположив на вертикальных конструкциях цветную плитку, а на горизонтальных — орнаментальную вязь арабских изречений. В саду дома Висенса тему растительного царства продолжила кованая решётка, составленная из пальмовых веток.

- В оформлении интерьеров дома Висенса проявилась безграничная фантазия Гауди. В столовой на серо-коричневом каменном полу возвышается камин, покрытый жёлтой и голубой плиткой с цветочным орнаментом. Панели стен и двери выполнены из светлого дерева; по сторонам дверей изображены стоящие в воде цапли и летающие птицы среди кружащихся осенних листьев. Выше панелей — оштукатуренные стены, по желтоватому фону которых «ползёт» тёмно-зелёный плющ. Наверху кирпичные конструкции, расписанные цветами, держат деревянный балочный потолок. Между балками свисают ветки кофейного дерева с плодами, выполненные из картона. Столовая кажется осенним садом, благоухающим цветочными

Фёдор Осипович (Франц-Альберт) Шехтель (26 июля (7 августа) 1859,^[сн 1] Санкт-Петербург^{[1][2][3][4][5]}^[сн 2] — 7 июля^{[2][6][7]}^[сн 3] 1926, Москва) — российский архитектор, живописец, график, сценограф. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий.

Важнейшие постройки:

особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке (1893),
Торговый дом М. С. Морозова на Мясницкой ул.
(1898—1903), особняк С. П. Рябушинского (1903),
особняк А. И. Дерожинской (1901—1904), павильоны
Русского отдела на выставке в Глазго (1901, не
сохр.), Ярославский вокзал в Москве (1902—1904),
здание МХТ в Камергерском пер. (реконструкция,
1902), типография Рябушинских «Утро России»
(1907), доходный дом Строгановского училища на
Мясницкой (1904—1906), собственный дом на
Большой Садовой (1910)

- Особняк А. И. Дерожинской
- Дата создания: 1901г. - 1902г. Архитектор: Шехтель Ф.О.
- Спроектированный для жены богатого московского промышленника А.Н. Дерожинского, этот особняк в Кропоткинском переулке демонстрирует отказ от изысканной декоративности в пользу монументальной трактовки объемов и форм.
- Архитектор Шехтель сосредотачивает конструктивные элементы и объемы вокруг центральной оси здания, прибегая к декоративным средствам. Главное окно, поднимающееся по самый карниз двухэтажного строения, определяет собой всю систему пропорций, и одновременно служит своего рода образом триумфальной арки.
- Кульминацией этой доминантной конструкции является аттик с двумя бетонными цилиндрами, символизирующими «машинный век».
- В 1930-х гг. особняк Дерожинской стал пристанищем представительства среднеазиатских союзных республик, позднее - резиденции посла Китайской Народной Республики, а теперь - посольства Австралии.

Московский модерн в интерьере.
Особняк Дерожинской. Камин. Ф.О.
Шехтель. Кропоткинский пер.,
1901—1902.

Ф. О. Шехтель. Особняк А. Н. Рябушинского на ул. Малая Никитская в Москве. 1900-1902 гг. Особняк Рябушинского на Малой Никитской улице является классическим образцом особняка раннего модерна. В противовес "фасадной" архитектуре здесь торжествует кубический объем, подчеркнутый горизонталями сильно вынесенных вперед плит карниза и прихотливо асимметричными выступами стен, массивных крылец, балконов, всякий раз индивидуально неповторимых и потому утверждающих равноценность всех фасадов.

Особняк стал открыт для свободного посещения и всякий может побродить по комнатам, подняться по лестнице, любясь внутренней отделкой, выполненной с выдумкой не уступающей выдумке короля модерна Гауди, и, если вы еще не бывали здесь, очень вам советуем это сделать.

- Музей-квартира А. М. Горького — самый известный памятник московского модерна, построенный Ф. Шехтелем в 1902 году для миллионера Сергея Рябушинского. В интерьере — знаменитая «тающая» лестница, витражи, наверху — старообрядческая домовая церковь-часовня.

Парадная лестница - мажорная нота интерьера, ее фантастические перила, напоминающие бегущую волну, начинаются от светильника с цветным витражным абажуром и, перекликающегося с ним, витража окна.

Столовая- самая большая комната

Ярославский вокзал.

Дата создания: 1902г. - 1904г. Архитектор: Шехтель Ф. О.

В 1901 году был утвержден проект перестройки пассажирского здания, составленный Л. Н. Кекушевым (смотреть архитектор Кекушев Лев Николаевич). Шехтель был приглашен для корректировки плана сооружения. Корректировка закончилась проектом нового здания, выполненного в неорусском стиле. Оно включало в себя часть старого вокзала, построенного Левестамом в 1862 году. От проекта Л.Н. Кекушева сохранились колонны из лабрадора – опоры части второго этажа, нависающей над платформой отправления (ныне бывший перрон встроен в существующий зал ожидания).

