

Тема № 5-6

Русский Модерн.

- «Северный» модерн
- Неорусский стиль
- Первые учебные заведения по подготовке дизайнеров
- Всероссийские художественно-промышленные выставки
- Абрамцево и Талашкино
- Периодические издания модерна

В рамках русского модерна можно выделить два направления, различавшихся по содержанию и формальным приемам, но имевших общие корни. Во-первых, “неорусский стиль” – отечественный вариант национального романтизма, сторонники которого искали прообразы органичности и своеобразия в зодчестве Новгорода и Пскова. Москва послужила благодатной почвой для распространения “неорусского” стиля.

Во-вторых, “северный модерн” – региональное ответвление АР-НУВО, проявившееся главным образом в Петербурге, столице, лежавшей у финских рубежей. Он развивался под воздействием романтизма Финляндии и Швеции.

«Северный» модерн

Он развивался под воздействием романтизма Финляндии и Швеции. Естественные материалы – камень, дерево – сообщали постройкам романтический оттенок, подчеркивали традиционный местный колорит. Стилистика “северного модерна” привлекала своей близостью к природным структурам, способностью создавать живописный и рукотворный ландшафт. Под воздействием финской архитектуры была открыта выразительность неровной, шершавой

поверхности, облицованной гранитом или горшечным камнем, – разнообразие и пластическое богатство разнообразных фактурных сочетаний естественных и искусственных, традиционных и новых материалов.

Если в столичном Петербурге одним из самых распространенных типов архитектуры “нового стиля” был **доходный дом**, то в Москве, по традиции, ведущим остался **частный особняк**, претерпевший в эпоху модерна серьезную трансформацию. Даже на центральных улицах Москвы существовала возможность свободной компоновки здания на участке, что предопределяло целостность, объемность композиции. Московские особняки эпохи модерна, в особенности те, которые находились в переулках, прилегающих к Арбату, будто специально предназначены являть зрителю своеобразие почерка таких мастеров, как **Шехтель, Валькот, Кекушев, Фомин**, интенсивно работавших в начале века.

Федор Осипович Шехтель (1859 – 1926)

Историзм мышления, стремление к многостильности сказались на первых образцах архитектуры модерна. В эпоху модерна стали ценить в готике не только причудливую архитектурную декорацию, романтичность художественного образа, но и присущую ей внутреннюю органичность, под которой стали понимать единство архитектурной формы и конструкции.

В одной из своих первых крупных работ – **особняке З.Г. Морозовой на Спиридоновке** в Москве, построенном в 1893 г. по заказу Саввы Морозова, Шехтель смело трансформирует композиционные и декоративные приемы “готики”. Увлечение Шехтеля “неорусским” стилем сказалось в **здании Ярославского вокзала в Москве** – компактная композиция разновеликих объемов, создающая строго выверенный силуэт, сочетающий в себе огромные шипцовые кровли, подковообразные дуги порталов, высокие балконы-крыльца, маленькие слепые окошки и огромные витражи, орнаментальные изразцовые вставки и стилизованные панно. Самая известная работа Шехтеля – **особняк Рябушинского** в Москве, построен в 1900-1902 гг.

Первые учебные заведения по подготовке дизайнеров

Когда в девятнадцатом веке приходит осознание необходимости эстетической ценности промышленных изделий, в России возникают учебные заведения, готовящие кадры для нового рода деятельности.

Одной из первых была основана Строгановская школа живописи и ремесел. Основу художественной профессионализации Строгановского училища составляли учебно-производственные мастерские, которых к 1917 г. было около двух десятков. В 1918 г. на базе Строгановки были созданы Первые Свободные государственные мастерские, с 1920 г. – ВХУТЕМАС, который в декрете Ленина определялся как “специальное художественное высшее техническо-промышленное учебное заведение, имеющее целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для промышленности”.

Своим рождением второе российское учебное заведение для подготовки дизайнеров – Мухинка – обязана придворному банкиру Александру Людвиговичу Штиглицу, щедрому меценату, обратившему внимание “на разобщение ремесел и художеств” и на серьезный недостаток в высококвалифицированных специалистах, испытываемый бурно развивающейся промышленностью. В 1918 г. Училище технического рисования было переименовано в государственные трудовые мастерские декоративного искусства, которые в 1922 г. слились с Академией Художеств. В 1945 г. они получают свое нынешнее название – **Высшее художественно-промышленное училище имени Веры Мухиной.**

Всероссийские художественно-промышленные выставки

В России XIX века в период бурного развития промышленного производства, ввиду специфического социально-экономического развития того периода, выявился ряд проблем, представляющих интерес для осмысления истоков становления отечественного дизайна. Все это в концентрированной форме отразилось в проведении Всероссийских художественно-промышленных выставок.

Первая Всероссийская выставка мануфактурных изделий состоялась в Санкт Петербурге 9 мая 1829 г. Она положила начало не только целому ряду подобного рода событий, проводившихся в России на протяжении целого столетия, но определенным образом предварила вообще развитие выставочной деятельности в стране.

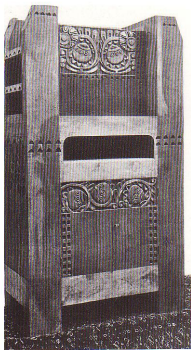
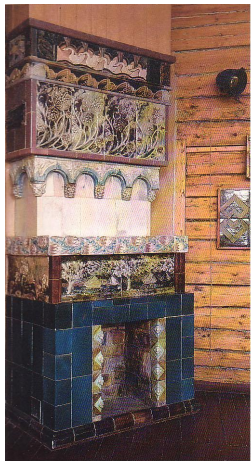
Всероссийские мануфактурные выставки к концу века были переименованы. Уже на Всероссийской мануфактурной выставке 1870 г. в Петербурге стало очевидным, что эти выставки переросли задачи демонстрации достижений только производственного характера и проблем сбыта продукции, а являются отражением всей культурной жизни

страны. Поэтому следующая, 15-я выставка в Москве была с самого начала задумана как “показ всей совокупности производящей человеческой деятельности в целом” как промышленной, так и чисто художественной, поэтому она получила название Всероссийской художественно-промышленной выставки, как и все последующие.

Абрамцево и Талашкино

Идеи движения за обновление искусств и ремесел проникают из Англии в другие страны Европы. В России это движение приобрело форму кружков и мастерских, созданных на базе школ грамотности (Абрамцево и Талашкино).

Начать надо с Абрамцевского кружка. Это было артистическое содружество, сложившееся в середине 1870-х вокруг Саввы Ивановича Мамонтова, промышленника, известного мецената, художественно одаренного человека. Кружок поэтому именуется часто мамонтовским. На протяжении четверти века подмосковное имение Мамонтова “Абрамцево” оказалось крупным очагом русской культуры, местом, куда иногда на целое лето, иногда на более короткий срок приезжали художники – от уже известных до совсем еще молодых – Репин, Поленов, Поленова, Васнецов, Серов, Врубель.

Экспонаты музея в Абрамцево

Абрамцево и Талашкино

Художественная жизнь Абрамцева – это история формирования того самого “неорусского стиля”, который оказался одной из граней модерна в России. Если зодчие-эклектики неоднократно обращались к древнерусскому художественному наследию, стремясь узнать, что рисовали и строили древние мастера, то члены Абрамцевского кружка впервые заинтересовались тем, как претворяли они свои замыслы.

Динамические сочетания архитектурных масс в клеймах и фонах древних икон и заставках рукописных книг, асимметрия архитектурных композиций, обобщенность форм, контрасты мощных стен и глубоких проемов, пластичность графических контуров и глубокие локальные цвета – все эти приметы художественного стиля древних мастеров так или иначе нашли свое выражение в архитектурных эскизах абрамцевских художников, в их первой архитектурной работе – небольшой **Абрамцевской церкви**. Ее прообразом стал новгородский храм Спаса на Нередице с его суровыми лаконичными формами.

Абрамцево и Талашкино

Малютин. Теремок в Талашкино.

Художественный центр **Талашкино** – известный историко-художественный заповедник на Смоленщине, также тесно связан с развитием русского искусства конца XIX – начала XX веков.

Организатором талашкинского художественного центра стала **Мария Клавдиевна Тенишева**, тесно сотрудничавшая с Мамонтовым и Дягилевым.

При всем сходстве масштабов и общих контуров явлений, Абрамцево и Талашкино различны прежде всего в силу их оригинальности. В истории русской культуры им выпала одна роль, но играли они ее по-разному. Оба центра воплощали в себе прогрессивные художественные настроения своей эпохи. Но эпохи эти были разными (Талашкино на 15 лет позднее). С Абрамцево связано программное возрождение национального духа в русском искусстве, символом которого стал Виктор Васнецов.

Объединение «Мир искусства»

Бакст.
Марка журнала «Мир Искусства».

90-е гг. прошлого века ознаменованы возникновением **“Мира искусства”** из небольшого кружка друзей, связанных совместным обучением в гимназии Мая, университетом, знакомством, родством. В 1889 г. несколько молодых людей во главе с Александром Бенуа создали кружок самообразования. Издание своего журнала, к которому члены кружка приступили в 1898 г., становится логическим продолжением их пропагандистской и культурной деятельности. Соиздателями журнала стали владельцы Абрамцева и Талашкина – Савва Мамонтов и Мария Тенишева. Издавая свой журнал, члены объединения стремились придерживаться основополагающей для модерна моррисовской концепции книги: книга – произведение искусства, единый организм, в котором все компоненты равноценны.