

История дизайна, науки и техники

Тема 4

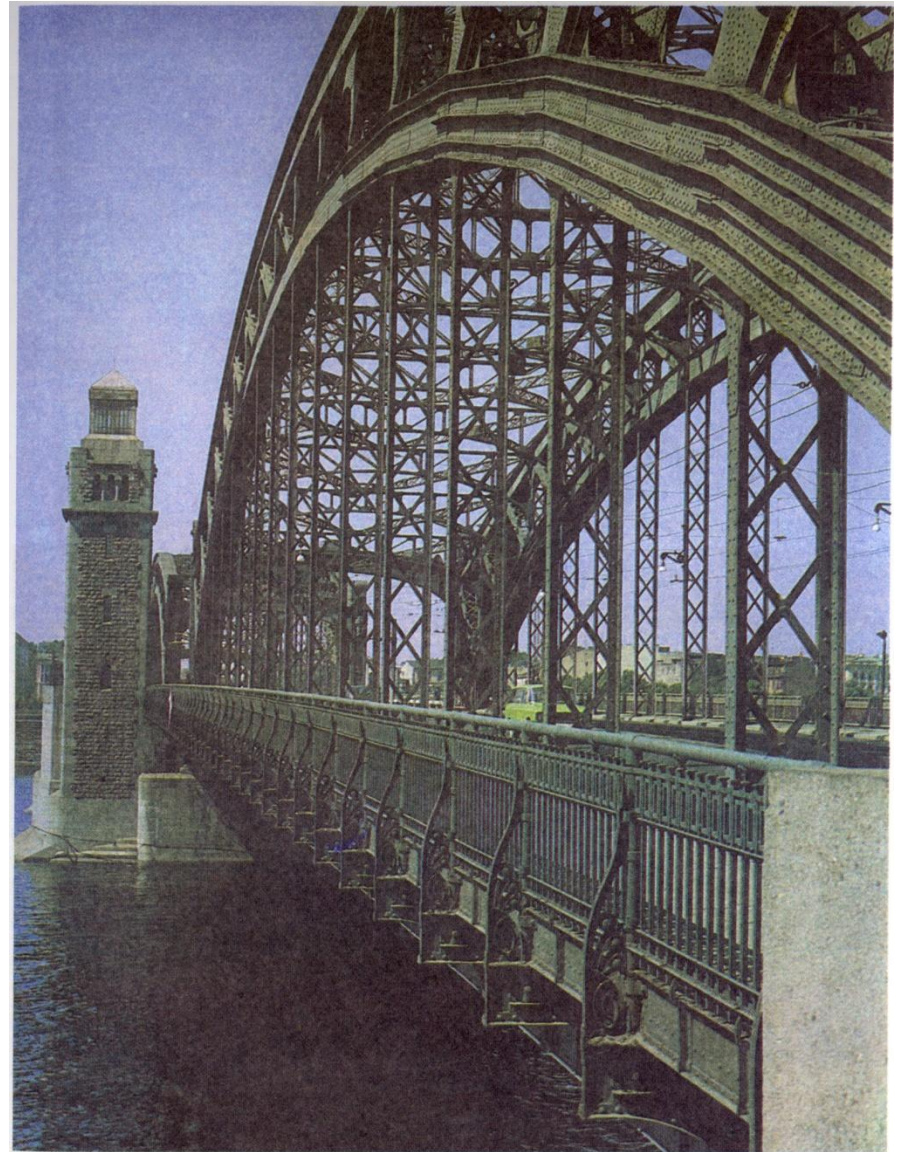
ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИЗАЙНА В РОССИИ РУССКИЙ МОДЕРН: ПОИСКИ СТИЛЯ

Промышленная революция в России фактически началась в XIX в., когда в других странах Европы она была уже в разгаре. Первым испытал мощное воздействие индустриализации транспорт.

- Строительство новых железных дорог спровоцировало бум **мостостроительства**. Среди создателей мостов были не просто выдающиеся инженеры-строители, но и подлинные ученые-исследователи:
- **Д.И. Журавский** (1821—1891), основатель русской научной школы в области строительной механики,
- **Н.А. Белелюбский** (1842—1922), строитель мостов через Волгу, Обь, Днепр,
- **Ф.С. Ясинский** (1856—1899), основатель теории устойчивости сжатых стержней и др.

К началу XX века в российской мостостроительной науке сложилось несколько самостоятельных авторских школ.

Решетчатые металлические конструкции типа ферм оказали сильное влияние на стилистику раннего конструктивизма. В те годы в мировой науке отсутствовала единая теория ферм. Инженеры варьировали комбинации конструктивных систем — арочные фермы, коробчатые, консольные. Каждый патентовал свой тип решетчатых конструкций.

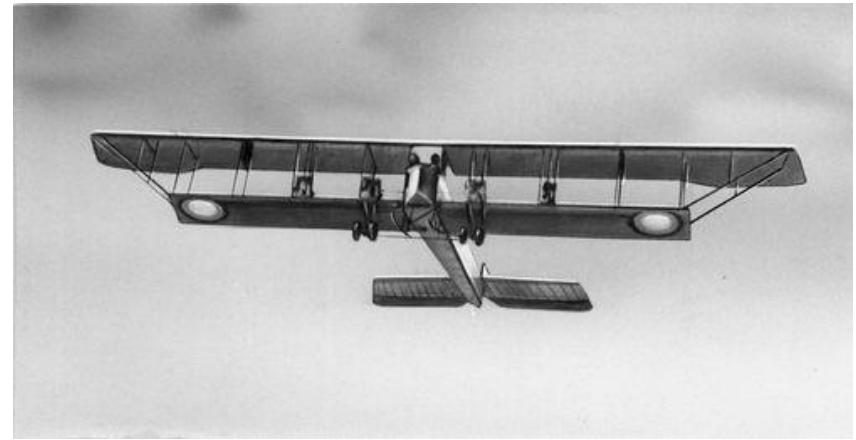
Большеохтинский мост, Санкт-Петербург (1911), инженер Г. Кривошеин и архитектор В. Алышков

Российские инженеры зачастую решали не только технические, но и чисто дизайнерские вопросы — комфортабельность, стиль, внешний вид. Технические новации пытались приспособить к повседневным нуждам.

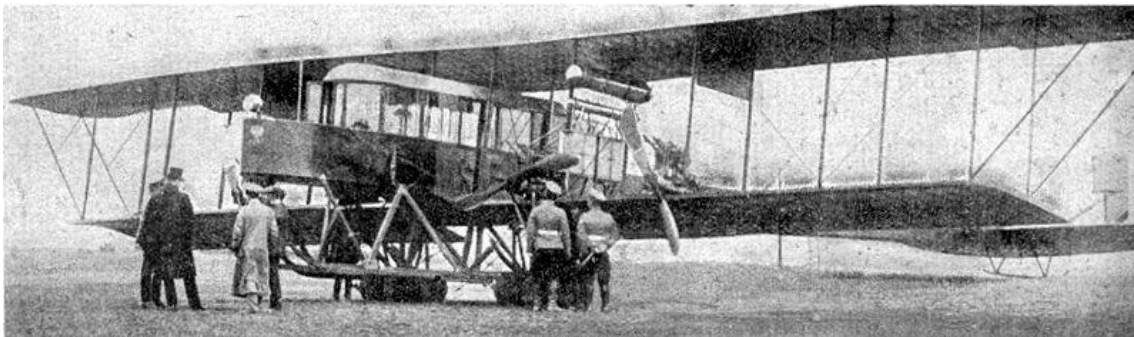
- Физик **Б.С. Якоби** создал электродвигатель и несколько типов телеграфных аппаратов,
- **П.Н. Яблочков** занимался системами электрического освещения.
-
- Из оригинальных технических сооружений стоит отметить и самолет **А.Ф. Можайского**, изобретенный в 1881 г.

Авиация становилась приметой нового, XX в. В 1910 г. конструктор **И.И. Сикорский**, служивший в авиационном отделе Русско-Балтийского вагонного завода поднял в воздух свой первый самолет.

Летом того 1914 г на самолете И.И. Сикорского **«Илья Муромец»** совершили перелет из Москвы в Киев с промежуточной посадкой.

Самолет И.И. Сикорского С-22 «Илья Муромец»
1913—1918

Самолет И.И.Сикорского «Русский Витязь»

С 1829 г. В России в течение почти 100 лет каждое лето проходила Нижегородская торгово-промышленная ярмарка, где демонстрировались всевозможные технические новшества: электрический трамвай, электрическое освещение и др.

По количеству представленных изобретений — как технических, так и художественных — одной из крупнейших была **ярмарка 1896 г.**

Здесь посетители впервые увидели русский автомобиль конструкции **П.А. Фрезе** и инженера-конструктора **Е.А. Яковлева**.

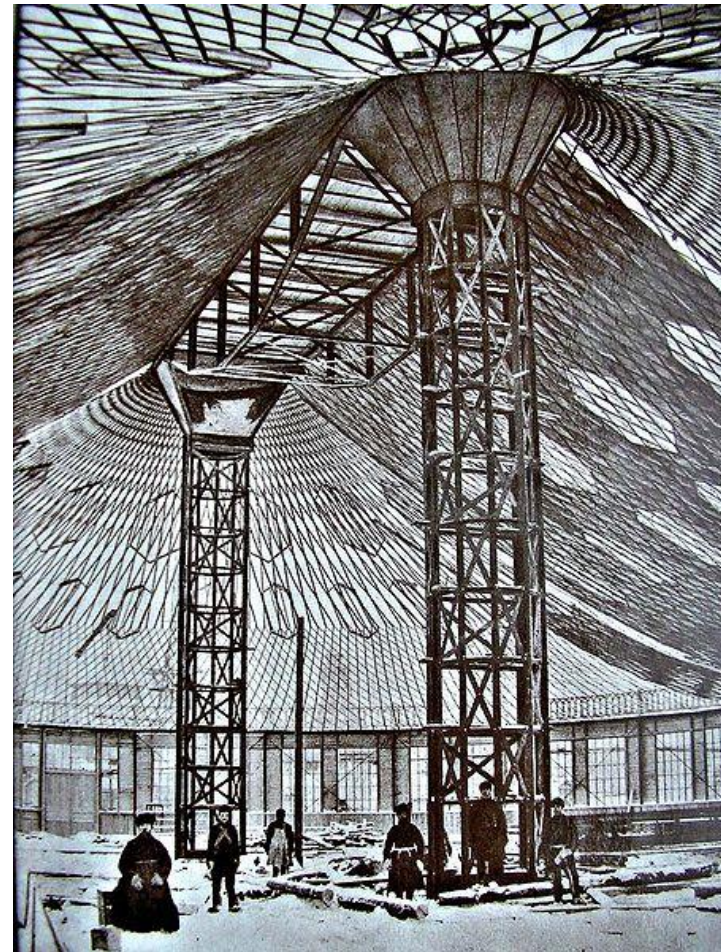
Русский автомобиль конструкции **П.А. Фрезе** и **Е.А. Яковлева**, 1896 г

Шухов Владимир Григорьевич (1853—1939) конструктор, выдающийся инженер, которого уже при жизни называли российским Эдисоном.

Часть павильонов для Нижегородской ярмарки 1896 г. была спроектирована и построена фирмой «Бари» по проектам инженера **В.Г. Шухова**

Сооружения на ажурных столбах-фермах — представляли собой сборно-разборные металлические конструкции нового типа.

В 1882 году **Шухов** построил первые железнодорожные мосты на основе своих типовых решений (с пролетами от 25 до 100 м). Всего под его руководством были построены 417 мостов. Ему принадлежат конструкции арочных покрытий московских магазинов ГУМ и Петровский пассаж, гостиницы «Метрополь», дебаркадера Киевского вокзала в Москве и др. В 1895 году **Шухов** подает заявку на сетчатые покрытия.

В.Г.Шухов . Металлостеклянные своды и купол перекрытия Верхних торговых рядов на Красной площади в Москве.

В.Г.Шухов. Конструкции арочных покрытий московских магазинов ГУМ

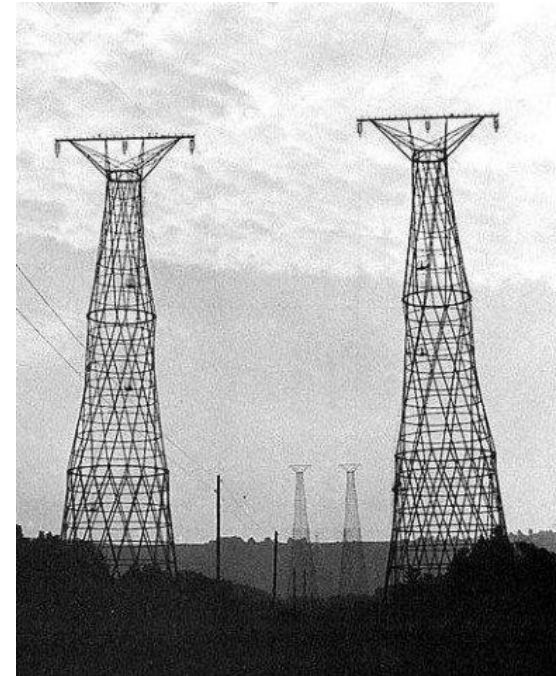
техника По принципу сетчатых конструкций **Шухов** разработал конструкцию сетчатой башни гиперболоидного типа (от математического термина «гипербола») и широко использовал такое конструктивное решение в водонапорных башнях, опорах линий электропередач, мачт военных кораблей.

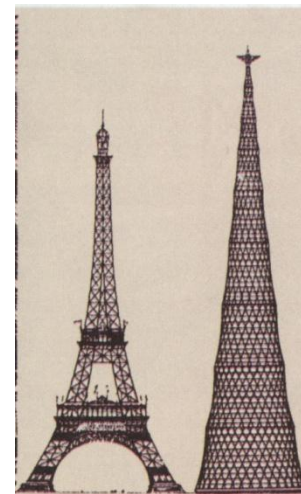
Гиперболоидная сетчатая водонапорная башня системы Шухова, построенная на XVI Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде

В.Г. Шухов.
Водонапорная башня в Палибино

Дальнейшей модификацией идеи сетчатых гиперboloидных конструкций стала конструкция **радиобашни на Шаболовке** (г. Москва), построенной в 1919— 1922 годах

Первоначальный проект башни на Шаболовке по сравнению с Эйфелевой башней

Вид башни изнутри

В проектной деятельности **В.Г. Шухова** четко прослеживаются три критерия, близких дизайн-проектированию:

- Достижение максимальной экономии материала и, следовательно, снижение стоимости;
- Наименьшая трудоемкость при воплощении проекта, возможность использования труда менее квалифицированных работников;
- Быстрота монтажа или сооружения, сжатые сроки возведения, экономия времени

На Нижегородской ярмарке 1896 г. впервые были выставлены экспонаты, которые можно отнести только к промышленному искусству. Выполненные талантливыми мастерами при участии ведущих русских художников того времени — **М.А. Врубеля, А.Я. Головина, К.А. Коровина, братьев А.М. и В.М. Васнецовых** и многих других, они свидетельствовали о появлении нового стиля, отличавшегося ярко выраженным национальным колоритом.

- **Неорусский стиль** — стилевое направление, национально-романтическая ветвь русского модерна, направление или творчество мастеров, основанное на использовании традиций русского национального искусства.
- С понятием **русский, русская традиция, национальная самобытность** вплоть до начала XX века связывается отечественная, отличная от западноевропейской художественная традиция, отражающая своеобразие истоков русской культуры.

Федор Григорьевич Солнцев (1801-1892) - академик живописи, художник-археолог, реставратор и исследователь древнерусского искусства.

Художественно-археологическая деятельность **Ф. Г. Солнцева**, выпускника Академии художеств, началась в 1820-е гг. и закончилась изданием шеститомного труда «Древности Российского государства».

Рогатина Бориса Александровича

Ерихонка Алексея Михайловича

«Абрамцевский» художественный кружок С. И. Мамонтова (с конца 1870-х — начало 1880-х гг.), в Абрамцево под Москвой

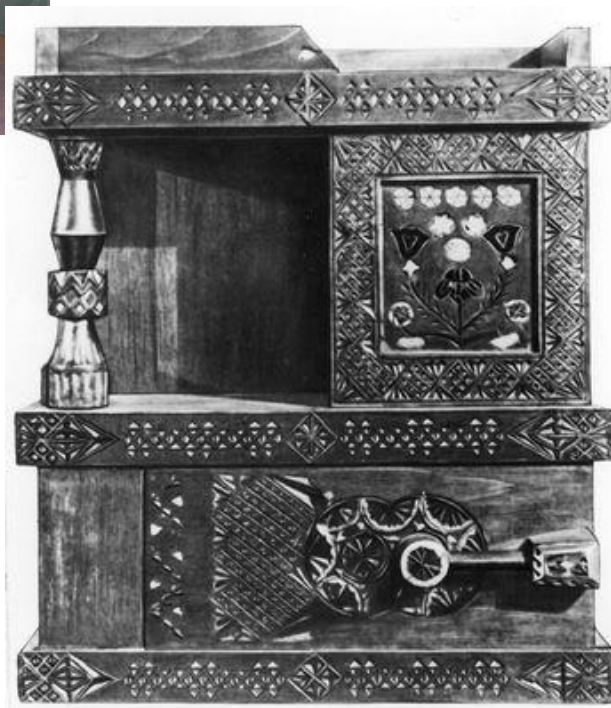
Усадьба Абрамцево под
Москвой

Неорусский стиль как предшественник модерна

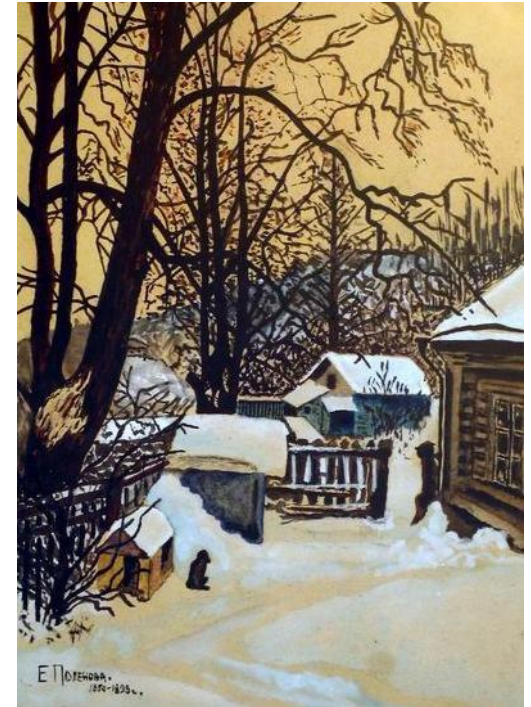
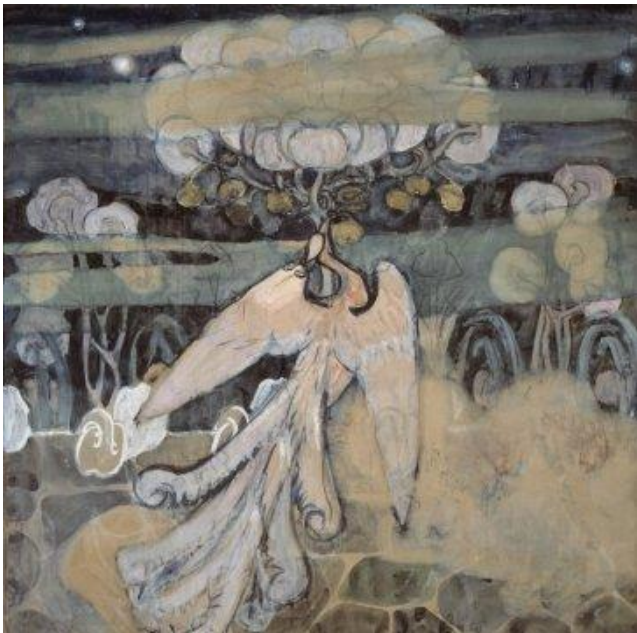
В столярной мастерской в **Абрамцево** мастерами были сделаны шкафы, полки, стулья, пользуясь народными орнаментами и технологией резьбы, основанной на выемке трехгранных углублений (трехгранно-выемчатая резьба)

Изделия **Абрамцевских мастерских** — мебель, рамки для фотографий, шкатулки, образцы обивочных тканей — продавались в Москве в магазине «Русские работы», интерьер которого был выполнен по рисункам Врубеля.

Поленова Елена Дмитриевна (1850-1898), русская художница, мастер декоративного дизайна, одна из основоположниц стиля модерн в русском искусстве.

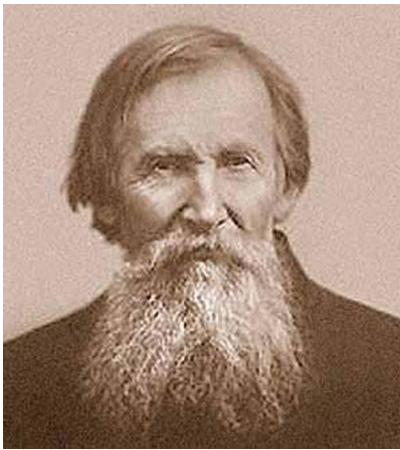

Е. Поленова. Аптечка. Дуб, резьба, тонирование. Россия, Абрамцево, 80-е гг.

Е. Поленова. Полка. Абрамцевские мастерские. 1897

В принадлежащих **Поленовой** более ста проектах предметов мебели и прикладного искусства смело комбинируются детали и элементы, взятые из разных реальных прототипов или собственноручно сочиненных вариаций. Начав с росписи изготовленных крестьянами-кустарями предметов, она переходит к проектированию и компоновке самих предметов.

Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926),
художник, один из основоположников русского
модерна в его национально-романтическом
варианте.

Некоторые из произведений
(к примеру, ***Три царевны
подземного царства, 1881***)
представляют уже типичные
для модерна декоративные
картины-панно,
переносящие зрителя в мир
грез.

В. М. Васнецов. Три царевны
подземного царства, 1881

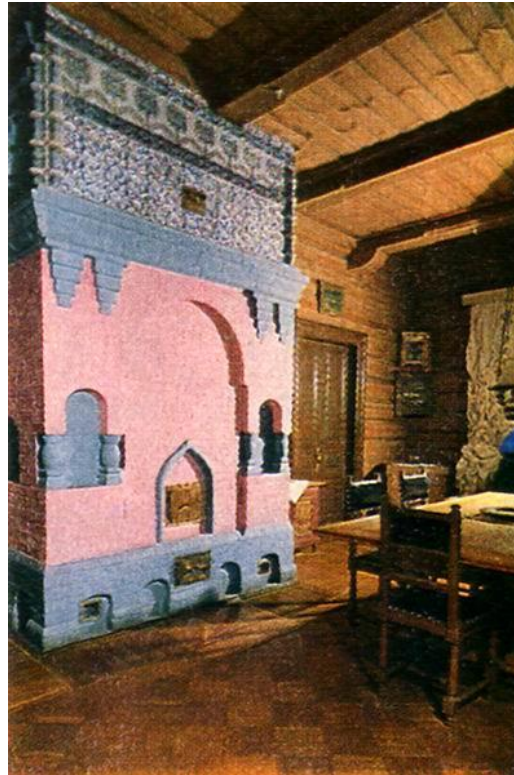
Тот же мир оживал в новаторских театральных работах **Васнецова**, в его эскизах к постановке пьесы-сказки А.Н.Островского Снегурочка на домашней сцене С.И.Мамонтова в Абрамцево

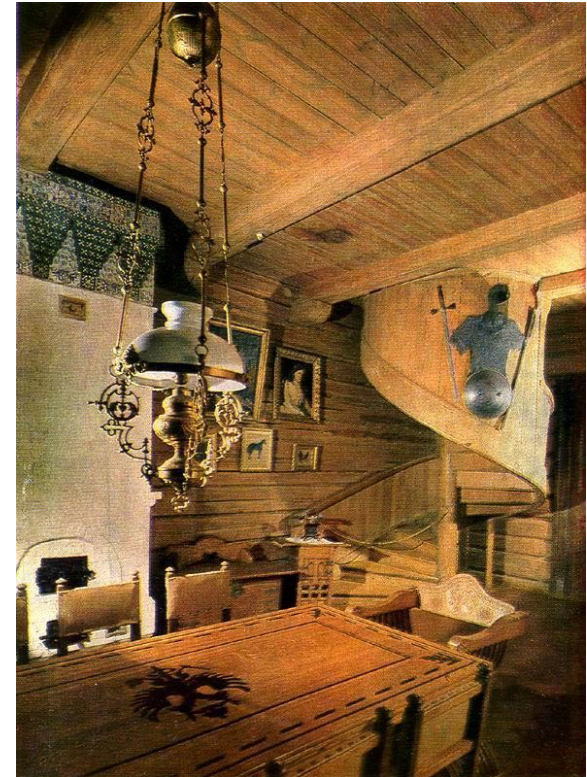
Предметы интерьера, выполненные для дома В.М.Васнецова

Буфет, изготовленный
По рисунку В.М.
Васнецова

Печь в столовой,
изготовленная по рисунку
В.М. Васнецова

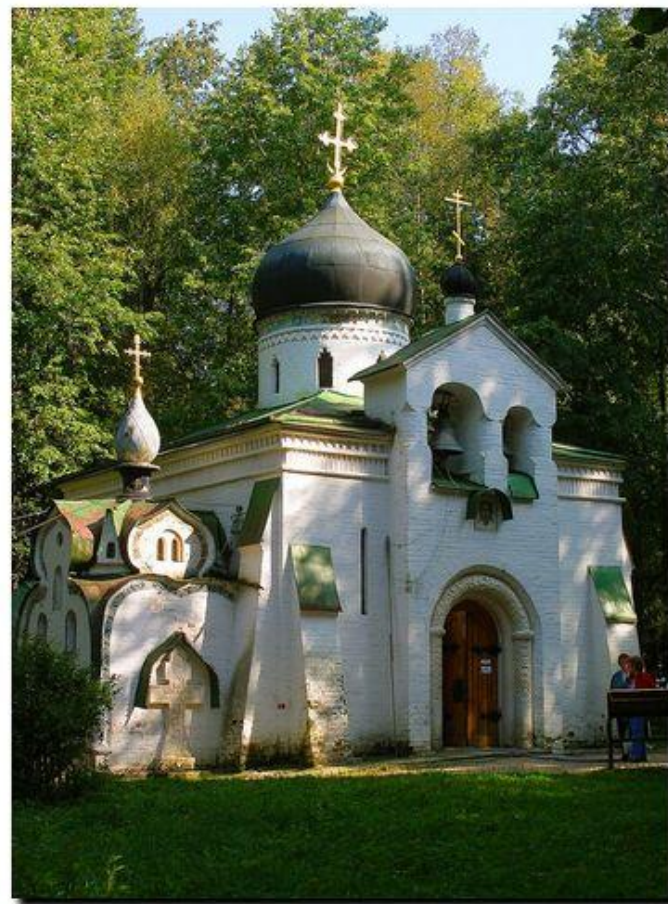

Интерьер гостиной дома
В.М. Васнецова

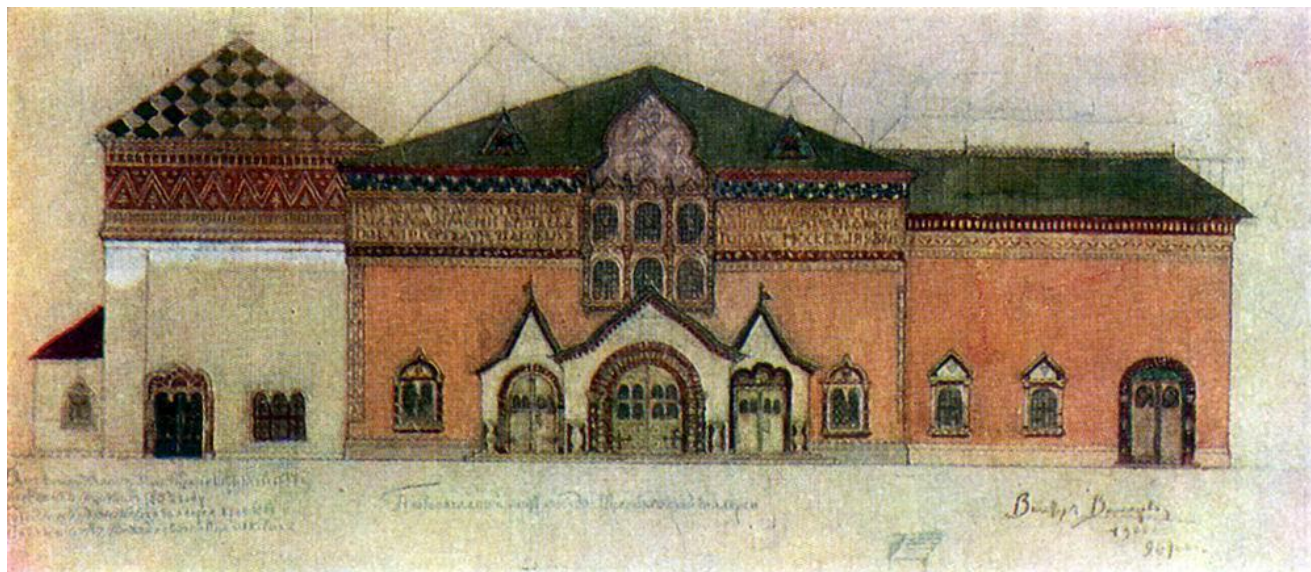
По эскизам **В.М.Васнецова**, стилизующим древнерусскую старину, в Абрамцево были возведены **церковь Спаса Нерукотворного** и **Избушка на курьих ножках**

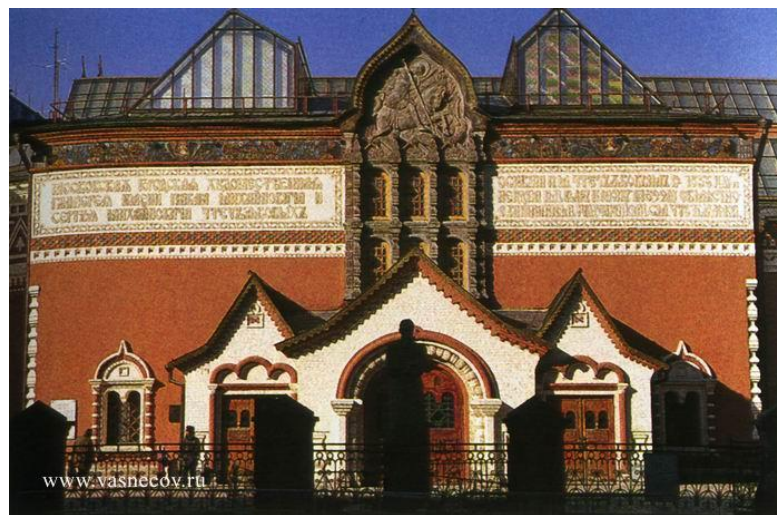
Избушка на курьих ножках.
Абрамцево. 1882-1883.

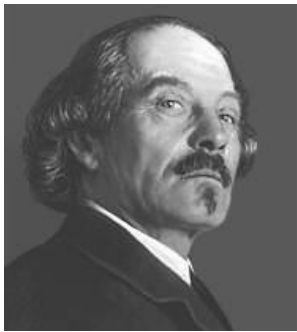

Церковь Церковь Спаса Нерукотворного, возведенная по проекту Васнецова в Абрамцево (1881-1882)

В. М. Васнецов фасад Третьяковской галереи (1906).

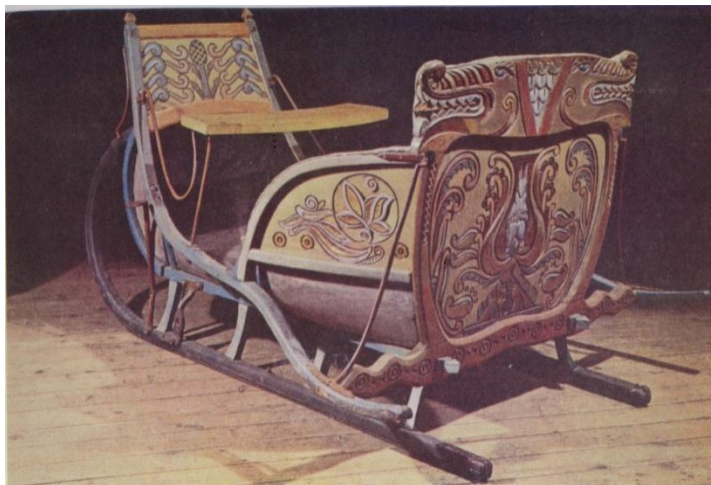
Малютин Сергей Васильевич (1859-1937), русский художник, самобытный мастер русского модерна. Выполненные по его эскизам предметы мебели, изразцы, ковры, шкафы, буфеты, рамы для зеркал буквально насыщены сказочными мотивами.

С.В.Малютин. Доходный дом
Перцевой в Москве

Неорусский стиль как предшественник модерна

Опыты по возрождению утраченной культуры народных ремесел, воплощаемой новыми художественными средствами, были подхвачены участниками других «колоний» художников — в **Талашкине** под Смоленском, в имении княгини **М. К. Тенишевой**

Роспись балалаек С.В. Малютина (1901) и М.А. Врубеля (1899), Талашкино

С.В.Малютин. «Теремок» в Талашкино, 1901-1902

В продукции мастерских в **Талашкино**, выполнявшейся мастерами по эскизам профессиональных художников и своим, традиции русского народного искусства сочетались с чертами стиля "модерн".

Михаил Александрович Врубель (1856-1910)
Живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, театральный художник, книжный иллюстратор, архитектор. Член объединения «Мир искусства» (с 1900). Академик Академии художеств (1905). Участник Мамонтовского художественного кружка (с 1889).

М.А.Врубель Вариант росписи
"Надгробного плача" (1887, Киев)

В 80-х гг. XIX в. происходит приобщение **Врубеля** к художественному наследию Руси и Византии. В 1884 по приглашению профессора А. В. Прахова участвовал в реставрации росписей и фресок Кирилловской церкви в Киеве, создал ряд композиций на ее стенах, самые сложные из которых "Сошествие святого духа" и "Надгробный плач".

В 1889 г. **Врубель** переехал в Москву, познакомился с С. И. Мамонтовым и членами его кружка, в который входили известные художники В. А. Серов, И. И. Левитан, К. И. Коровий, В.М. Васнецов.

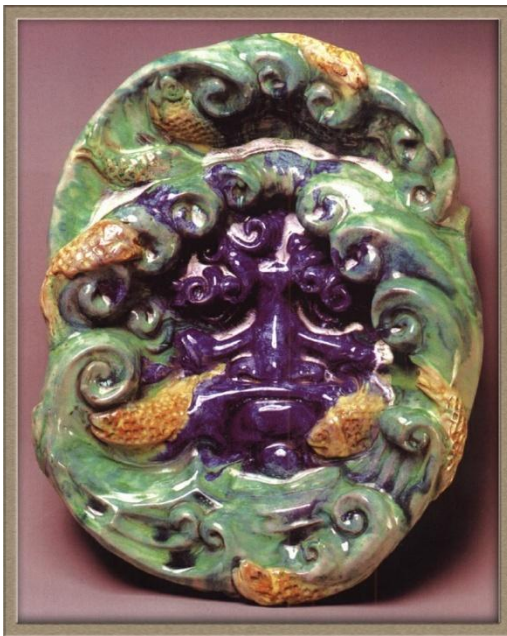

М. А. Врубель
Изразцы. Конец 1890-х – начало 1900-х

М. А. Врубель
Печь-лежанка Начало 1890-х

С 1890 г. более десяти лет **Врубель** осуществлял художественное руководство абрамцевской керамической мастерской, создал блюда, вазы, декоративную скульптуру.

Он создает серию своеобразных скульптур-майолик на сказочные темы: "Лель", "Волхова", "Купава".

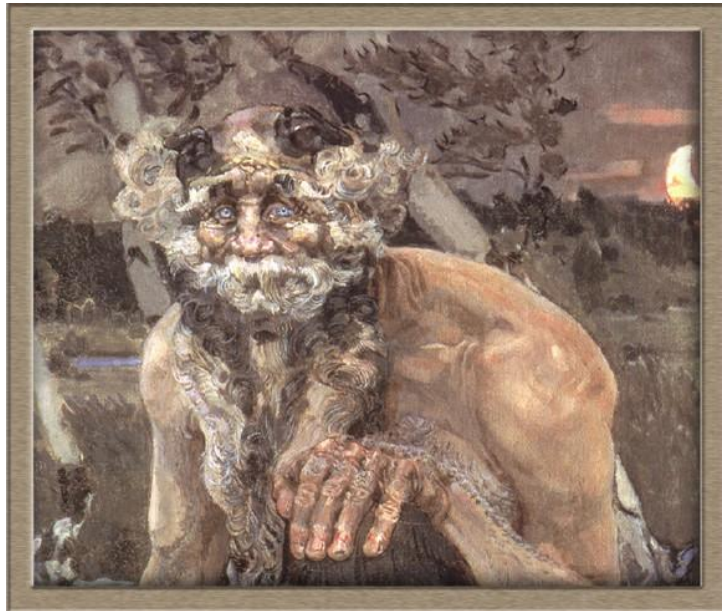
М.А. Врубель
Морской царь,
(керамика,
1899-1900

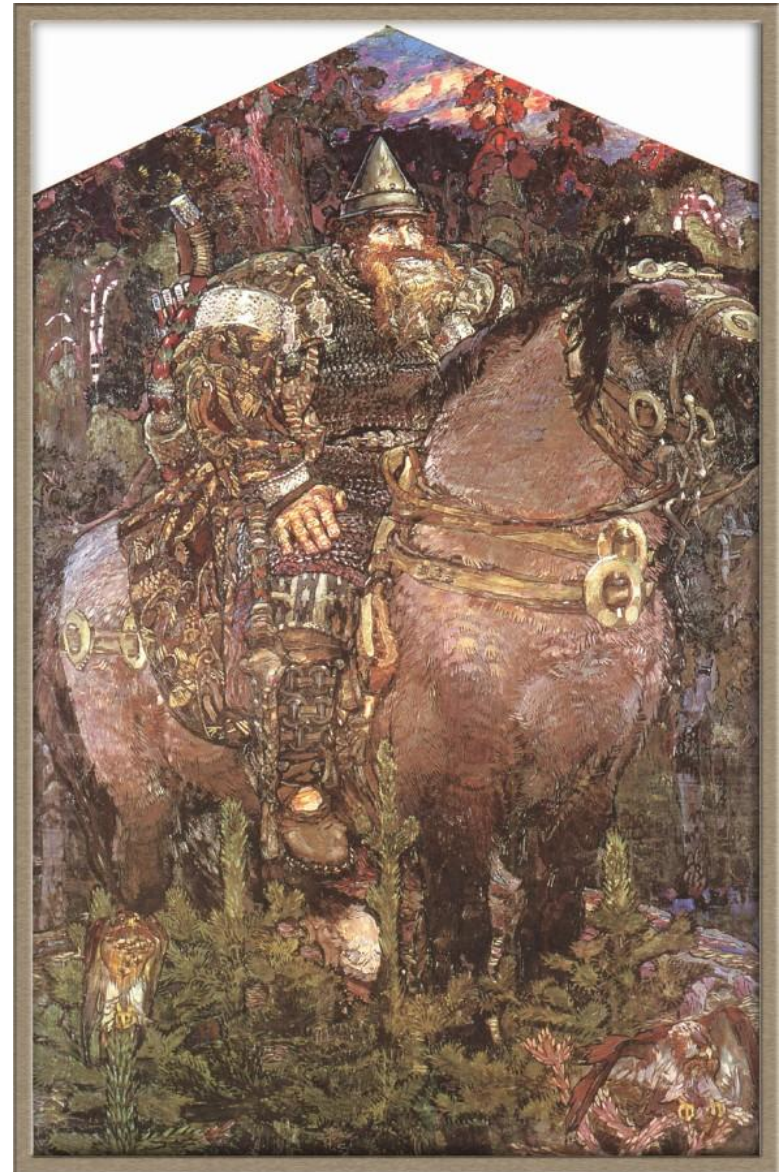
М. А. Врубель
Морская царевна. 1899–1900

Многие творческие искания **Врубеля** связаны с усадьбой Абрамцево.

Здесь пробудился его интерес к народному творчеству, национальным традициям. в 90-е годы художник постоянно обращается к образам русского фольклора.

М.А. Врубель. Пан
(фрагмент)

М.А. Врубель. Богатырь
1898

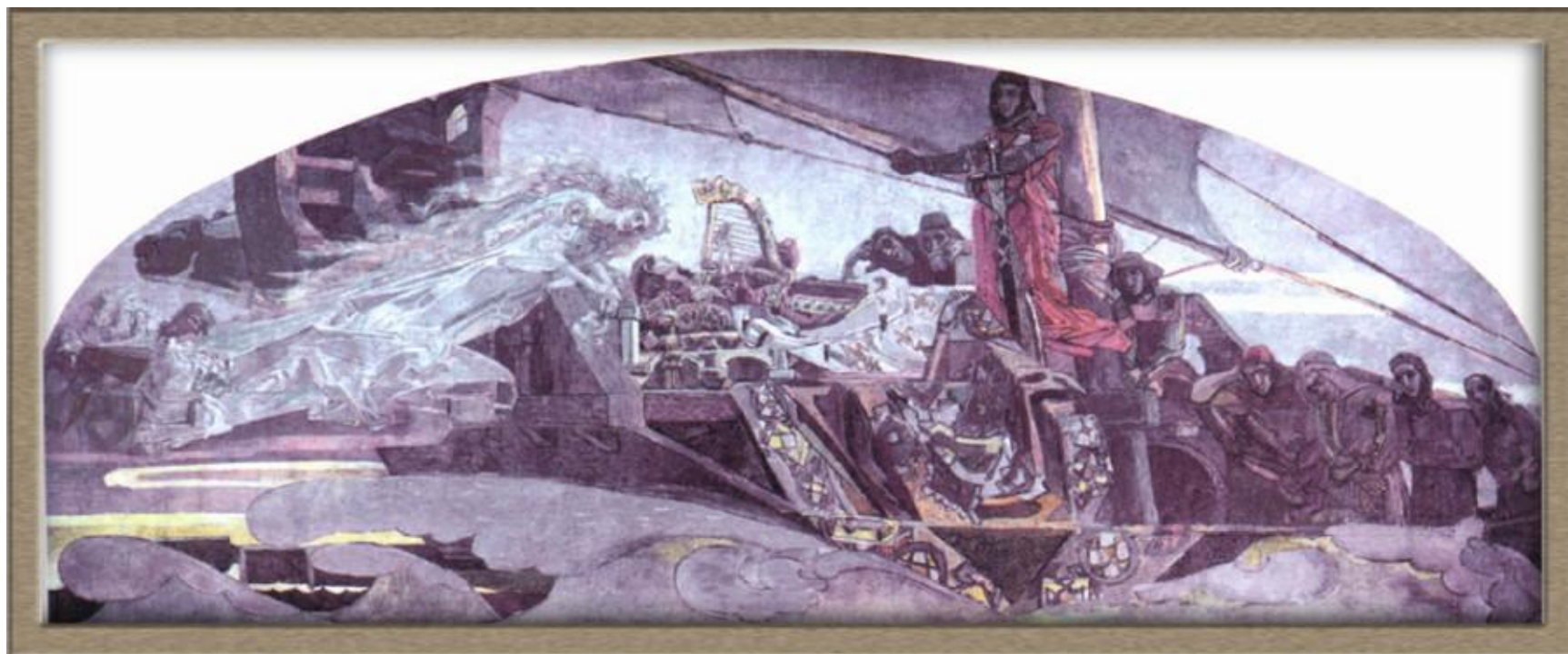
В 1891 **Врубель** руководил постройкой флигеля «с роскошным фасадом в римско-византийском духе» по собственному проекту для дома Мамонтовых на Садовой-Спасской улице. Им были созданы майоликовая работа «Голова львицы», горельеф-маска для ворот московского дома Мамонтовых

М.А.Врубель «Голова львицы», горельеф-маска для ворот московского дома Мамонтовых.

1891

По эскизу **Врубеля** и при его участии в 1896—1903 на фасаде здания гостиницы «Метрополь» выполнено из майоликовых изразцов мозаичное панно «Принцесса Грёза».

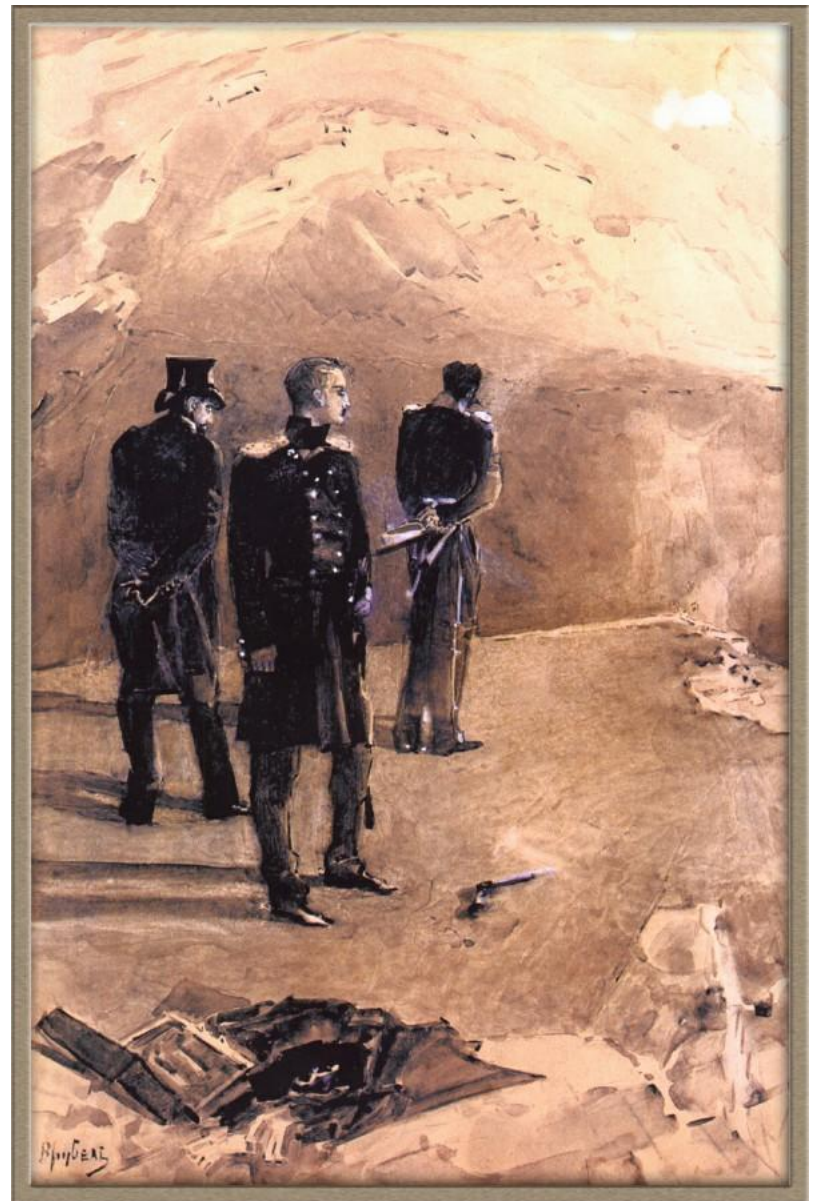
Врубель неоднократно работал совместно с Ф.О. Шехтелем над отделкой «готических» интерьеров, в одухотворённо-изысканной линейной ритмике своих произведений приближаясь к стилю модерн. Им был выполнен ряд произведений в том числе для особняка А.В.Морозова во Введенском переулке .

М.А.Врубель Полет Фауста и Мефистофеля, панно для готического кабинета в доме А.В. Морозова в Москве

Врубель создал
значительное число
произведений, исполнил
иллюстрации к
произведениям М. Ю.
Лермонтова

М.А.Врубель. Дуэль Печорина с Грушницким",
иллюстрация к произведению М. Лермонтова
"Герой нашего времени

Им было создано 13 рисунков, из которых большая часть относилась к "Демону". Эта тема прошла через все творчество **Врубеля.**

М.А. Врубель "Демон поверженный", холст, масло, 139х387, 1902

Врубель создал ряд экспрессивных, психологически выразительных портретов («С.И. Мамонтов», 1897)

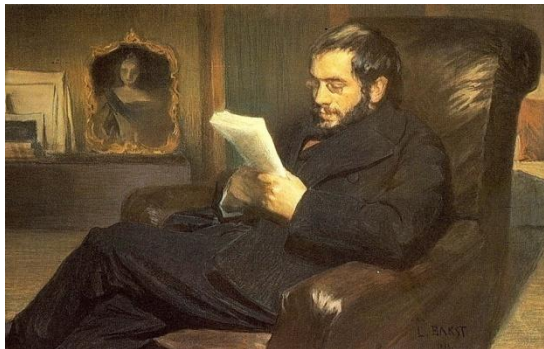

М.А.Врубель. Портрет С.И. Мамонтова.
1897

М.А. Врубель выполнил эскизы театральных костюмов и декораций для Частной русской оперы, найдя тонкое созвучие музыкальной и живописно-пластической образности

М.А.Врубель Костюм царевны Волховы к опере Римского-Корсакова «Садко»

Александр Николаевич Бенуа
(1870—1960) Живописец, график,
художник театра, теоретик и историк
искусства, художественный критик. **С**
именем Бенуа связано
возникновение в 1898 г.
объединения «Мир искусства».

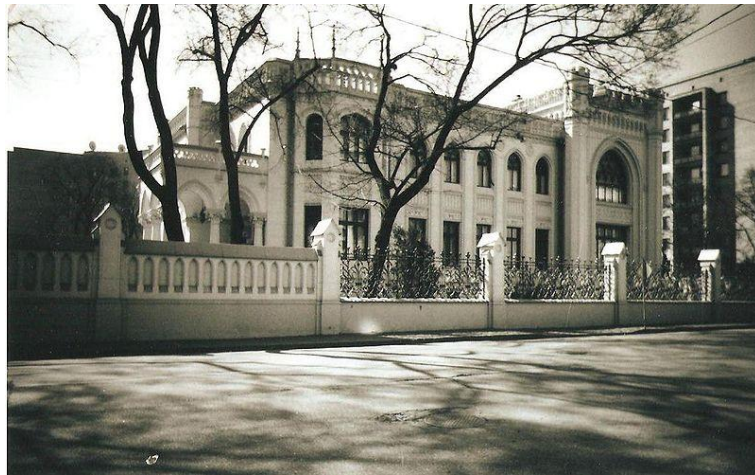

Модерн. Архитектура и интерьер

В архитектуре русского модерна можно выделить три основные ветви:.

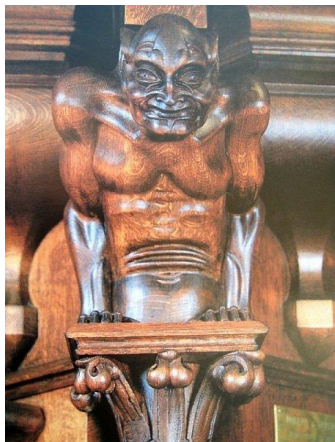
- национально-романтическая (первые постройки в стиле модерн относятся к 1880-м гг.)
- интернационально-декоративная
 - рационалистическая (первое десятилетие XX века)

*Наибольшее распространение российский модерн получил в **Москве**.*

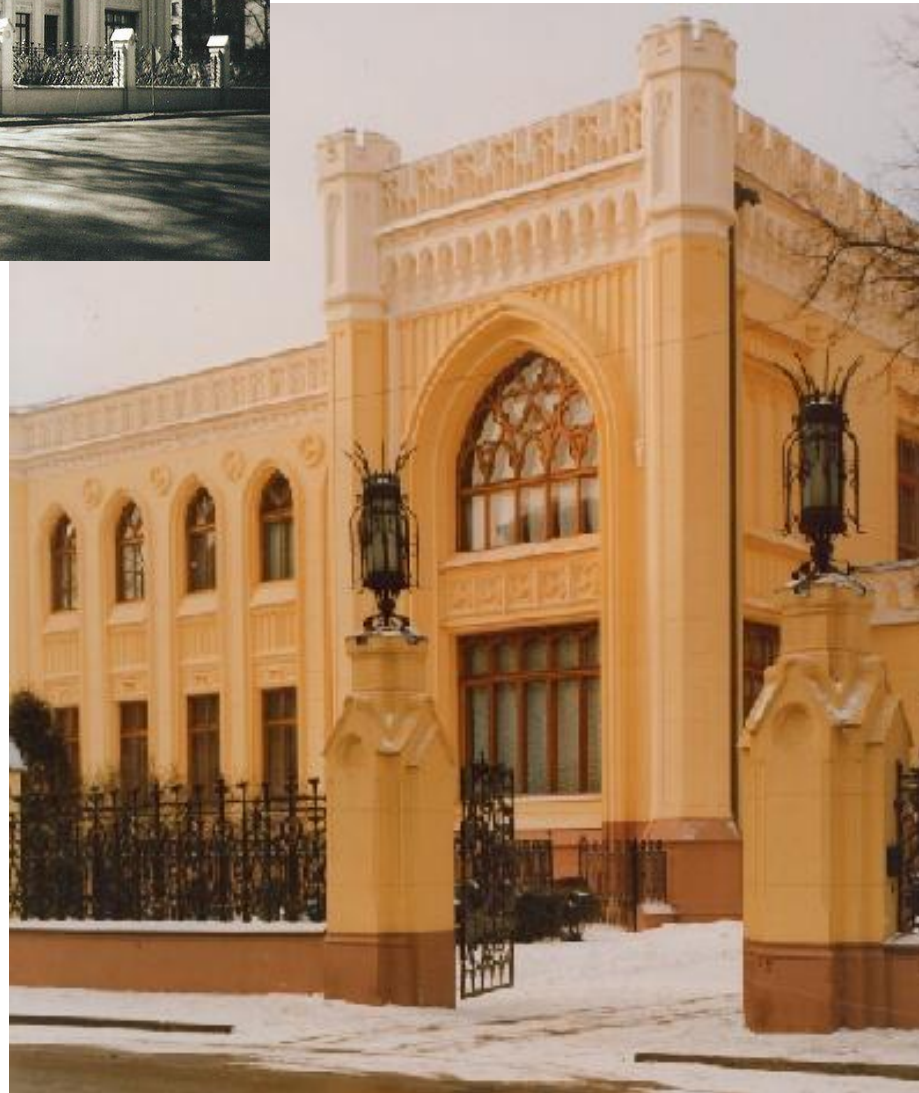

Московский архитектурный модерн

Фёдор Осипович Шехтель
(1859-1926) — российский архитектор, живописец, график, сценограф; один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве

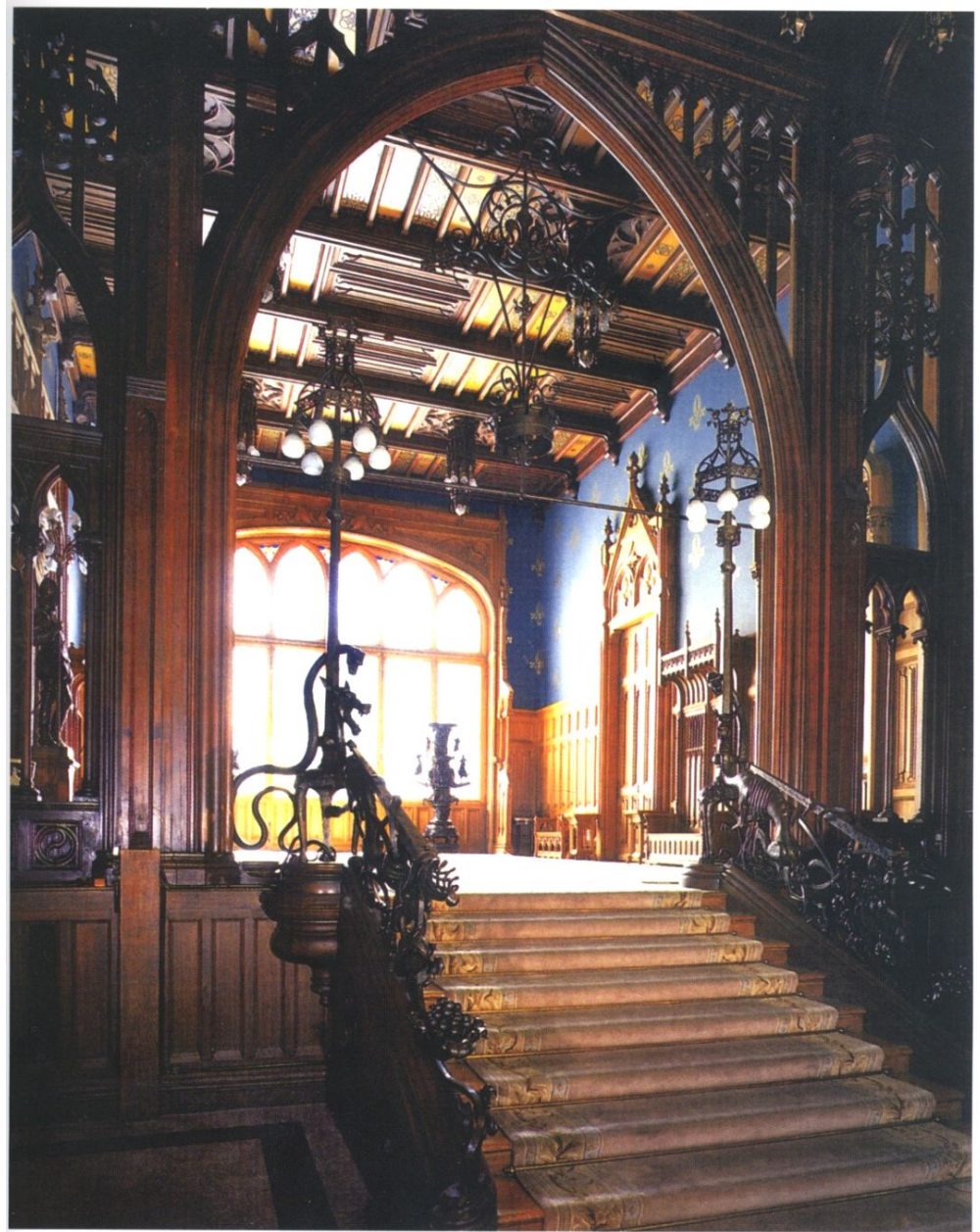

Особняк З.Т. Морозовой на Спиридоновке построенный Ф. О. Шехтелем в конце XIX в

Московский архитектурный модерн

Шехтель обыгрывает скульптурно ту же идею доминанты лестницы в композиции пространства, которую реализовал **В. Орта** в *особняке Тасселя* в Брюсселе в 1893 г. Но Орта пользовался скорее графическими средствами, **Шехтель** — объемно-пластическими. Пластическая тема здесь — мотив волны.

Особняк З.Г. Морозовой на Спиридоновке в Москве, аванзал, 1893, арх. Ф. Шехтель

Московский архитектурный модерн

Стилизации на тему готики и неорусские стилизации в творчестве Ф. Шехтеля имеют общую черту — гротеск, основанный на сочетании утрированной прорисовки исторических деталей и пластического решения внутреннего пространства.

В **неорусском** стиле им были выполнены проекты павильонов Русского отдела Международной выставки в Глазго (1901) и **Ярославского вокзала** в Москве (1902), причем определенное влияние на их решение оказала деятельность художников **Абрамцевского кружка**, в частности **В.М. Васнецова**, которого он называл своим учителем. Архитектурно-художественный образ этих построек воспроизводил «былинный дух» старины с помощью синтеза традиционных и новаторских композиционных приемов и средств.

Ф.О. Шехтель. Ярославский вокзал в Москве, 1902

Московский архитектурный модерн

Среди построек **Шехтеля** интернационально-декоративной ветви русского модерна, имевшей, в основном, франко-бельгийские и венские корни, наиболее принципиальной, совершенной и этапной с точки зрения его развития является здание особняка С.П. Рябушинского в Москве.

Ф.О.Шехтель, особняк С.П. Рябушинского в Москве.

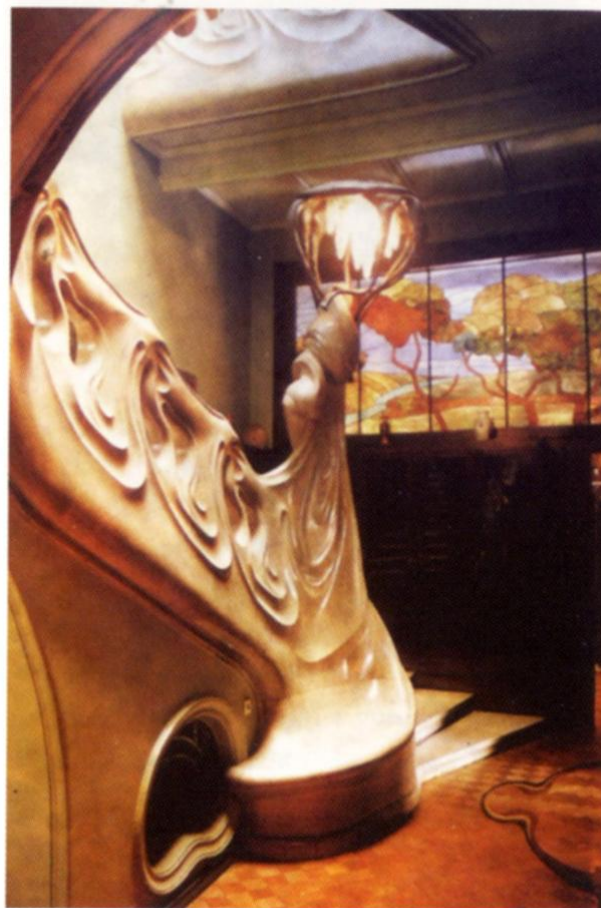
Ф.О.Шехтель, особняк С.П. Рябушинского в Москве. Фрагмент фасада

Московский архитектурный модерн

Тема волны, пластичных кривых линий и форм проходит в различных элементах отделки и оборудования интерьеров особняка Рябушинского выполненных по проекту самого архитектора.

Ф. Шехтель.
Особняк Рябушинского. 1900—1902.
Парадная лестница

Московский архитектурный модерн

Относительная стилистическая однородность модерна, как определяющего направления в российской архитектуре рубежа XIX — начала XX в., проявилась, в первую очередь, в творчестве родоначальника его **интернационально-декоративной ветви Льва Николаевича Кекушева**

Л.Н. Кекушев. Дом Кекушева на Остоженке 21, 1901

Московский архитектурный модерн

Московский архитектурный модерн реализовался в жанре особняка и доходного дома. Каждый архитектор включал в число объектов и элементы внутреннего убранства дома.

Доходный дом Перцовой. 1905-1907, архитекторы С. Малютин, Н. Жуков.

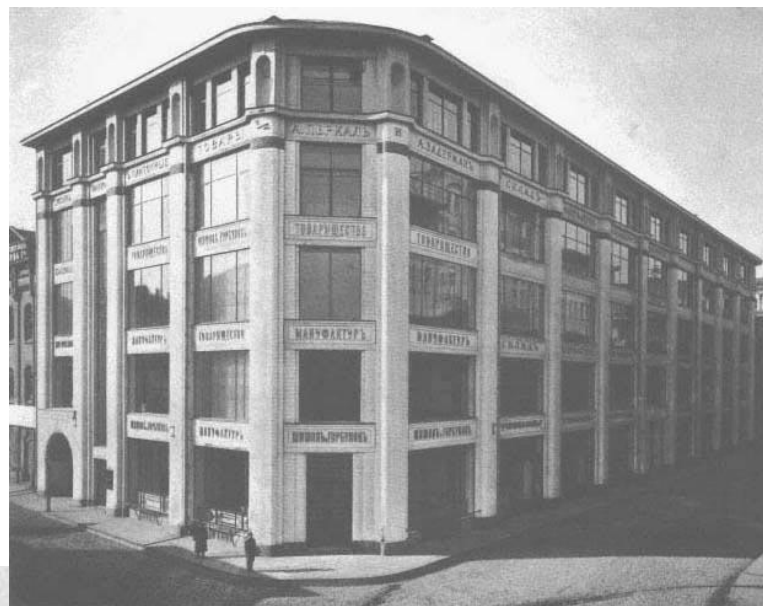
Доходный дом в Подсосенском переулке. 1905. Архитектор Г. Макаев

Московский архитектурный модерн

Рационалистические черты творчества
Ф.О. Шехтеля особенно проявились в
архитектуре построенных им в Москве
конторских и производственных зданий

Шехтель. Типография
«Утро России», 1907 г

Шехтель. Дом Московского
купеческого общества, в
Малом Черкасском
переулке 1909 г

Шехтель. Банк
Рябушинских, на Биржевой
площади, 1903

Московский архитектурный

модерн В собственном особняке на Садово-Кудринской улице **Ф. Шехтель** создал свободную импровизацию на тему московского ампира, совместив его отдельные стилистические знаковые формы (встроенный в стену портик, скульптурные детали) с формообразующими принципами архитектуры модерна — асимметричностью композиции.

Ф. Шехтель. Собственный особняк на Садово-Кудринской улице, 1910

Петербургский

модерн Петербургский модерн часто рассматривается как один из вариантов так называемого **северного модерна**, получившего распространение в Прибалтике (главным образом в Финляндии и Латвии). Его особенностью является сочетание классицистической строгости и рационалистической ясности решения фасадов и интерьеров.

Наиболее значительные архитекторы петербургского модерна — **Ф.И. Лидваль, Р.Ф. Мельцер, А.С. Хренов, В.П. Апышков, А.И. Гоген, Н.В. Васильев, Э.Ф. Виррих, А.Ф. Бубырь, Е.Л. Морозов, И.А. Претро, Г.В. Барановский, С.А. Бржозовский.**

К.К.Шмидт Доходный дом на улице. Храмовой в Петербурге 1911-1912.
Фрагмент фасада

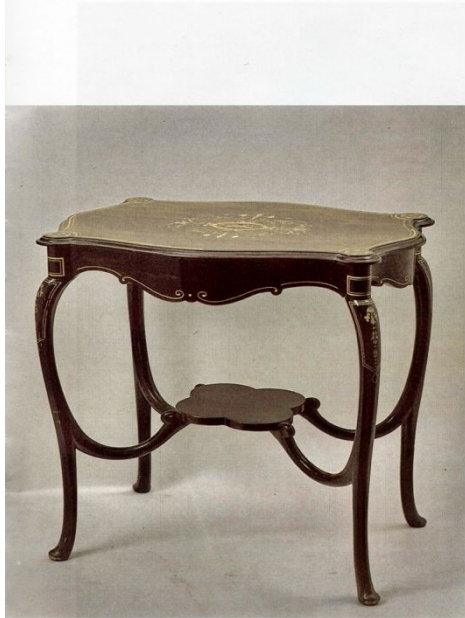
К. К. ШМИДТ. Доходный дом на Храмовой ул. в Петербурге (ул. Блохина, 2/77). 1911–1912. Фрагмент фасада

Распространение модерна в жилых интерьерах России реализовывалось не только деятельностью профессиональных архитекторов и художников, стремившихся к созданию целостной художественной среды, но и самими потребителями, обставлявшими свои квартиры и загородные дома по собственному вкусу из тех выполненных в «новом стиле» предметов

Ф.Шехтель. Интерьер особняка А.И. Дерожинской в Москве, 1901-1902

В Петербурге на фабрике Р.Ф. Мельцера, торговый дом "Мельцер Ф. и К" являвшегося одновременно ведущим художником и дизайнером этой фабрики, изготавливалась легкая, удобная и довольно дорогая мебель из светлых пород дерева, включавшая модные для того времени вставки из **известного стекла**

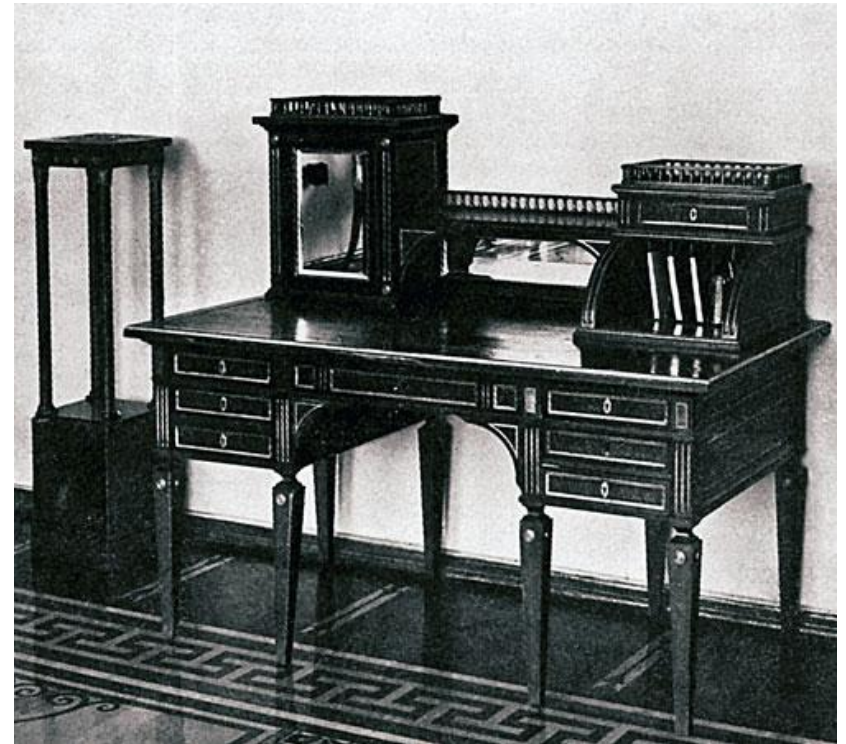
Столик с инкрустацией.
Фабрика Ф. Ф. Мельцера.
1990-е гг.

Кресло фирмы «Ф. Мельцер», 1900-е гг. Красное дерево с инкрустацией. Музей города Ленинграда
Кресло. Фабрика
Ф. Ф. Мельцера.
1990-е гг.

Кресло. Фабрика Ф. Ф.
Мельцера. Конец XIX.

Письменный стол. Красное дерево, бронза.
Фото из рекламного альбома фирмы Ф.Ф. Мельцера.
1890-е гг.

Среди Мельцеровских интерьеров можно отметить: Большой готический кабинет Николая II в Зимнем дворце, интерьеры коттеджа в Петергофе.

Мельцеры работали для Ливадийского дворца в Крыму, особняка Кшесинской, особняк Рябушинского в Москве и очень многих других.

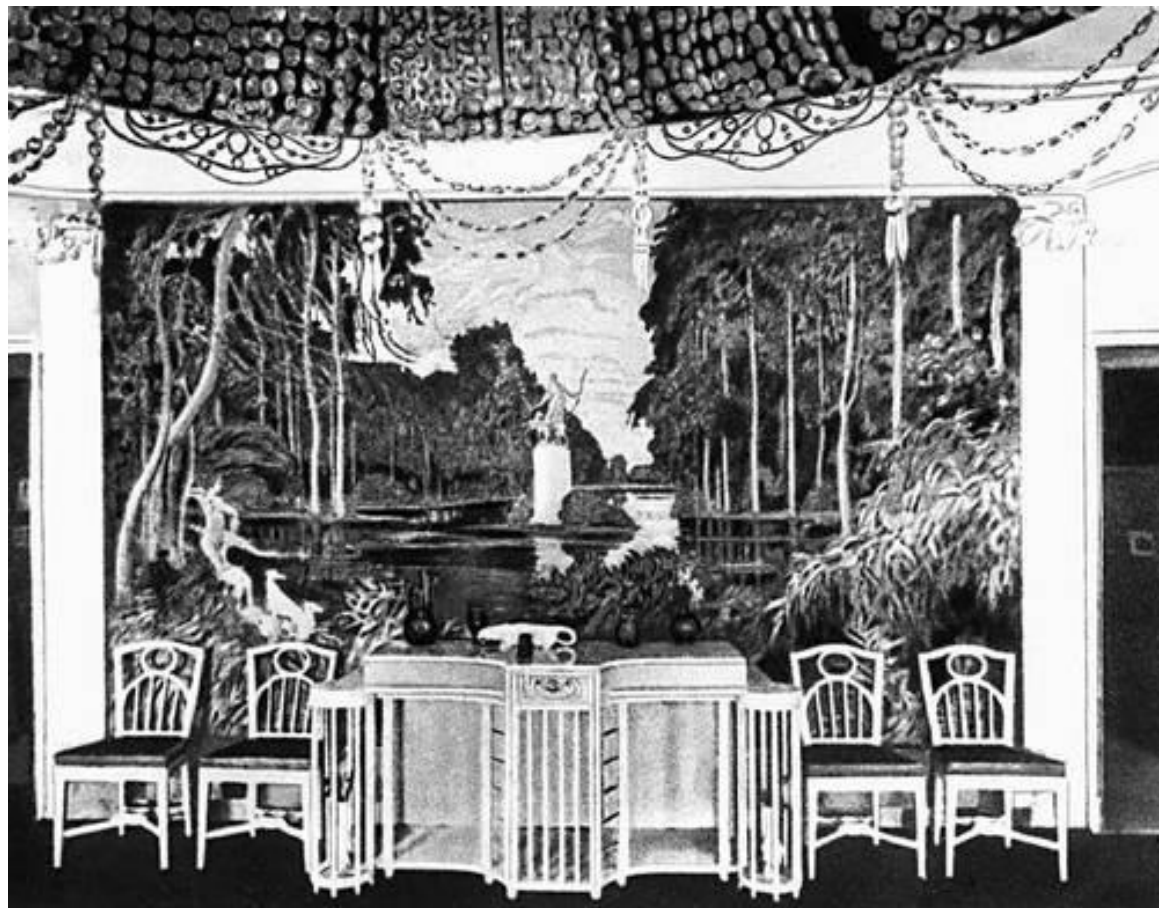
*Кленовая гостиная в Александровском дворце в Царском Селе, 1902,
арх. Р. Мельцер*

В начале XX в. прошли две выставки, решавшие общую задачу — показать широкому зрителю возможности нового стиля в создании интерьера. Первая — «Архитектура и художественные ремесла нового стиля» — состоялась в Москве в декабре 1902 г

Кленовая гостиная (выставка «Убранство русского жилого интерьера XIX века» в Большом дворце Павловска), 1900-е гг.

Вторая выставка — «Современное искусство» — открылась в январе 1903 г. в Петербурге. Был представлен ряд образцовых комнат со всем убранством

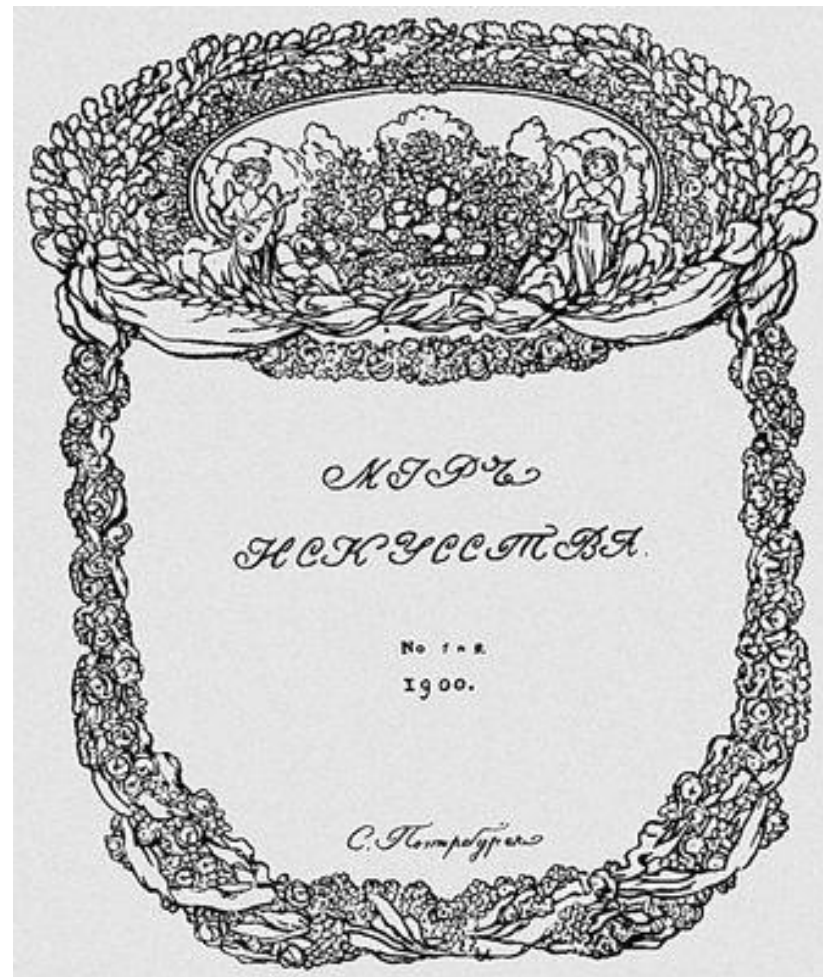
Бенуа—Лансере. Темно-синяя столовая

Распространению нового движения в искусстве способствовали петербургские журналы «Мир искусства» и «Искусство и художественная промышленность», выходявшие с 1898 года

ежемесячный иллюстрированный художественный журнал, выходил в Петербурге с 1898 по 1904 гг.

Являлся органом художественного объединения «Мир искусства» и писателей-символистов.

«Сердцем» журнала, его мотором был **Сергей Павлович Дягилев**, сделавший огромный вклад в популяризацию русского искусства за рубежом.

Сомов К. А. Обложка журнала "Мир искусства".

Самим своим внешним видом «Мир искусства» резко контрастировал с тогдашней периодикой, уровень которой определяла «Нива», очень популярная, но никогда не стремившаяся к художественным новациям.

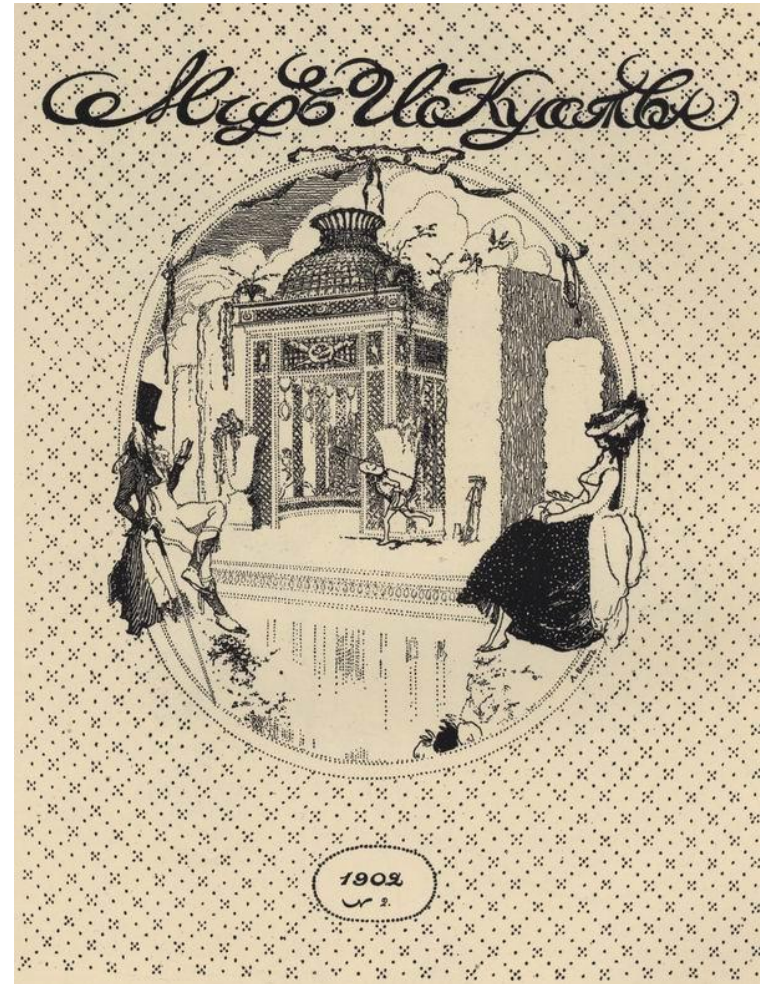

Сомов К. А. Обложка журнала "Мир искусства".

С созданием «Мира искусства» — как сообщества, так и издаваемого им журнала — **Лев Бакст** (1866-1924) стал его активным участником

В обложках и виньетках, сделанных **Бакстом** для журнала, почти нет растительной орнаментики, столь привычной в работах К. А.Сомова.

На обложке первого номера «Мира искусства» за 1902 год мы видим даму в затейливой шляпке и господина в цилиндре, стоящих друг против друга и прислонившихся к стенам комнаты, интерьер которой пугает своей причудливостью.

Лев Бакст . Обложка журнала,
1902

Лев Самойлович Бакст, был прежде всего живописцем. Он успешно работал в жанре портрета.

Л.С.Бакст. Портрет С.П.Дягилева.
1906

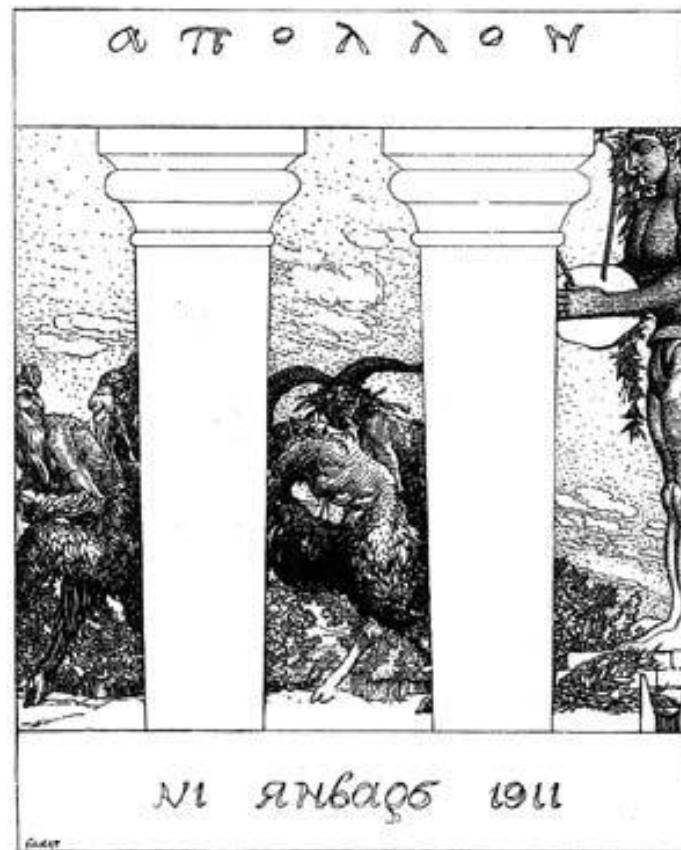

Л.С. Бакст. Ужин,
1902

После закрытия журнала «Мир искусства» Бакст нашел новое место для приложения своих способностей — ежемесячный журнал «Золотое руно», который начал выходить в Москве весной 1906 года.

Л.С.Бакст. Античное видение.
Иллюстрация для журнала
«Золотое руно»

Л.С.Бакст. Обложка для журнала
«Аполлон»

Иллюстрировал **Л. С. Бакст** и книги. В апреле 1907 года петербургское издательство «Оры» выпустило, а Товарищество «Вольная типография» напечатало книгу Александра Александровича Блока (1880—1921) «Снежная маска».

Л.С.Бакст. Фронтиспис для книги А.А.Блока «Снежная маска». 1907

Л.С. Бакст. Виньетка для книги «Русский балет»