

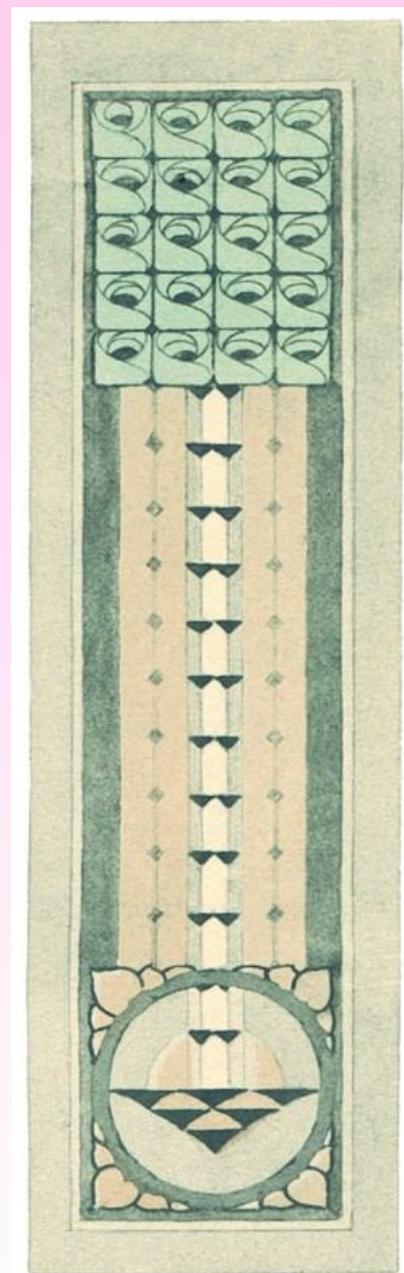

История стиля модерн

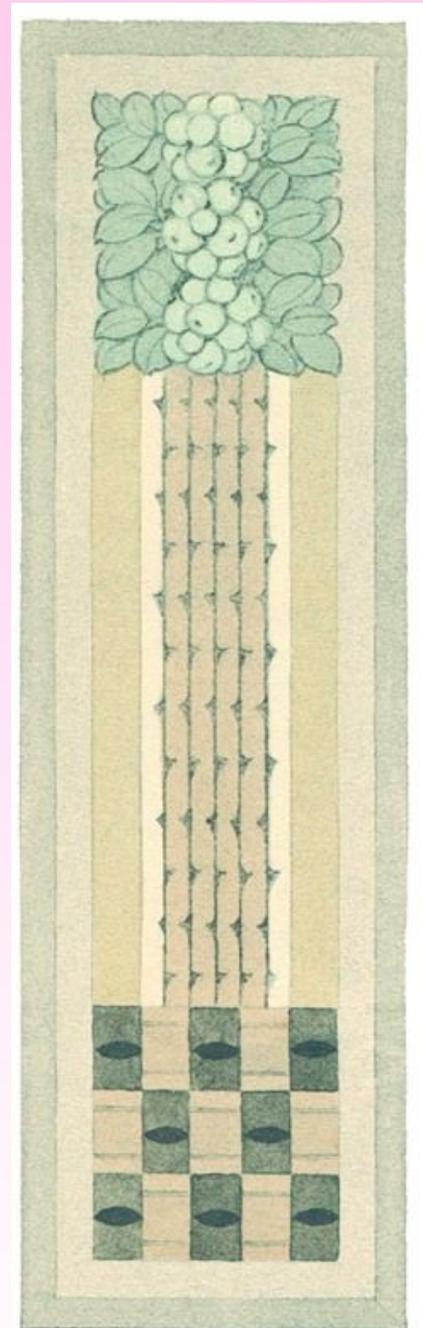
История стиля модерн

- Стиль в искусстве какой-либо эпохи – это исторически сложившееся единство образной системы, средств и способов художественной выразительности.
- Основу любого стиля составляет единообразная система художественных форм, порожденных идейной и методологической общностью, возникшей в определенных социальных и экономических условиях.

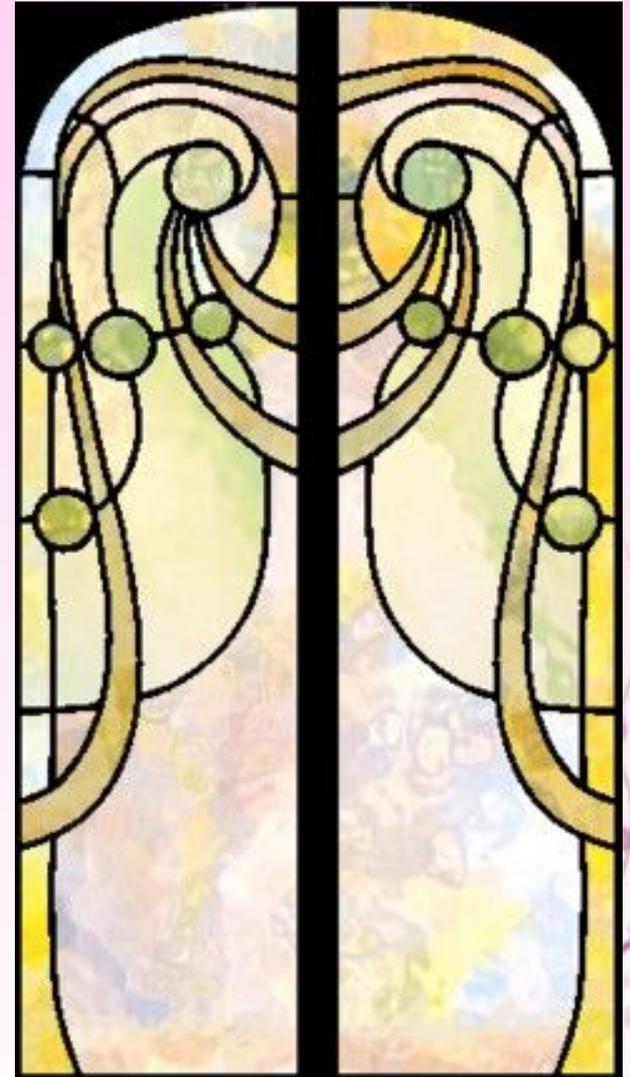
История стиля модерн

- Модерн, стиль модерн – (франц. moderne от лат. modernus – **новый, современный**) – период развития европейского искусства на рубеже XIX–XX вв.
- Термин «модерн» следует отличать от общего смысла слова «современный» и от понятия «современное искусство», а также от модернизма.

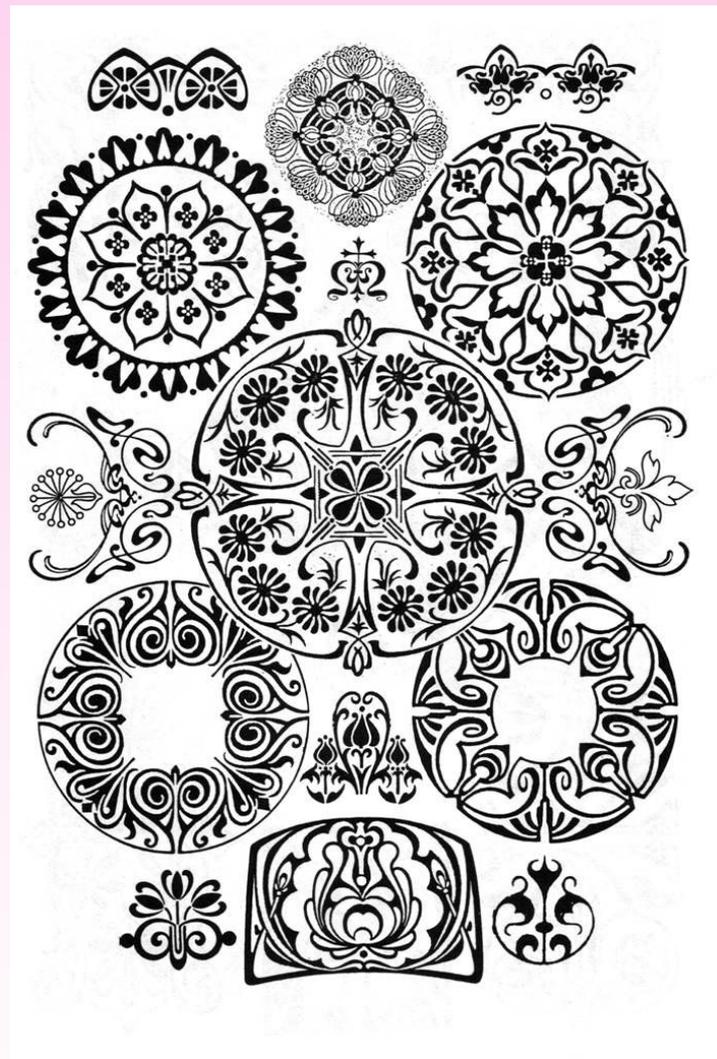
История стиля модерн.

- Главным содержанием периода модерна стало стремление к синтезу различных источников, методов, стилей, форм и приемов.
- Поэтому в период модерна существовали разные стилистические течения.
- Во Франции: «флореальное», или Ар Нуво («Новое искусство»),
- в Австрии и Шотландии – геометрическое,
- в Германии близкое французскому Ар Нуво искусство именовали югендстилем,
- в Италии – либерти,
- в Польше – «сецессией».

История стиля модерн

- Новые формы орнаментики в 1920—1940-е гг. искали представители художественного течения ар деко («декоративный стиль»).
- В нем соединились элементы модерна, кубизма и экспрессионизма.

Архитектура Антонио Гауди

Особняк Рябушинского. Шехтель.

Ограды и фонари

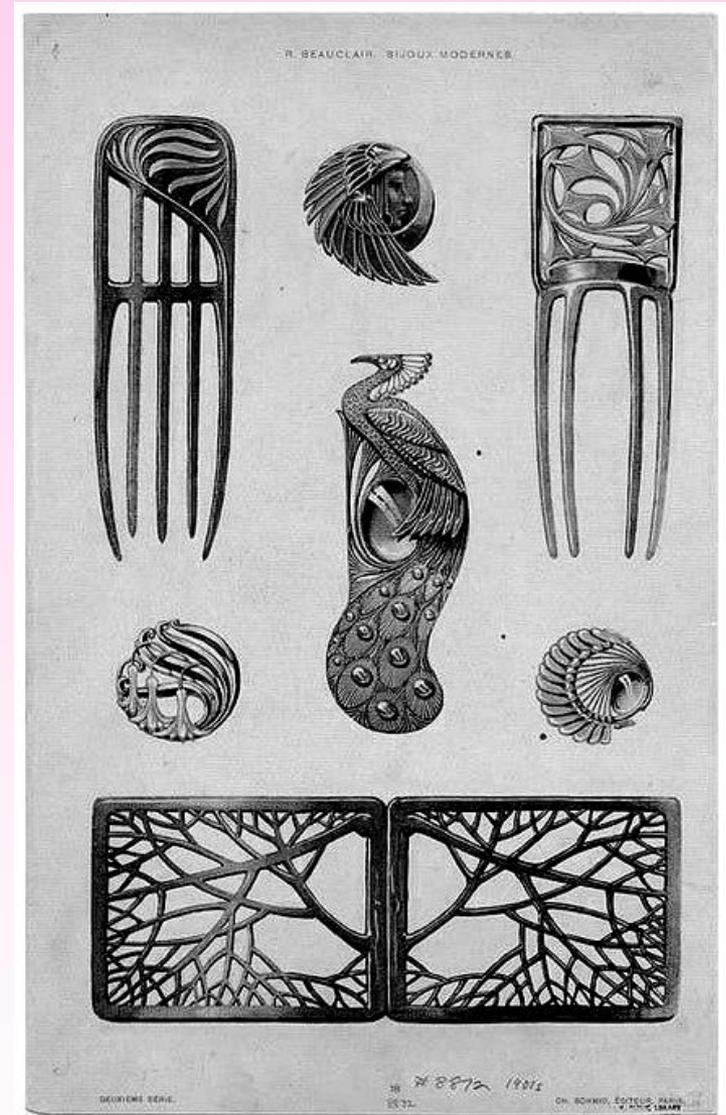

Стилистические особенности модерна

Стилистические особенности модерна

- Основной выразительной формой и мотивом стиля модерн стала линия, но не прямая, а гибкая, живая, прихотливая, изящная, одухотворенная.
- Язык искусства модерна – это абстрактные формы, но живые, органические, дышащие и растущие.

Стилистические особенности

- Новые формы орнаментики в 1920—1940-е гг. искали представители художественного течения ар деко («декоративный стиль»).
- В нем соединились элементы модерна, кубизма и экспрессионизма.
- Влияние на сложение орнаментики ар деко сыграли древнеегипетское искусство (открытие гробницы фараона Тутанхамона, 1922), искусство древних цивилизаций Америки, ориенталистские тенденции, анималистическая тема.

Орнаментальные мотивы модерна

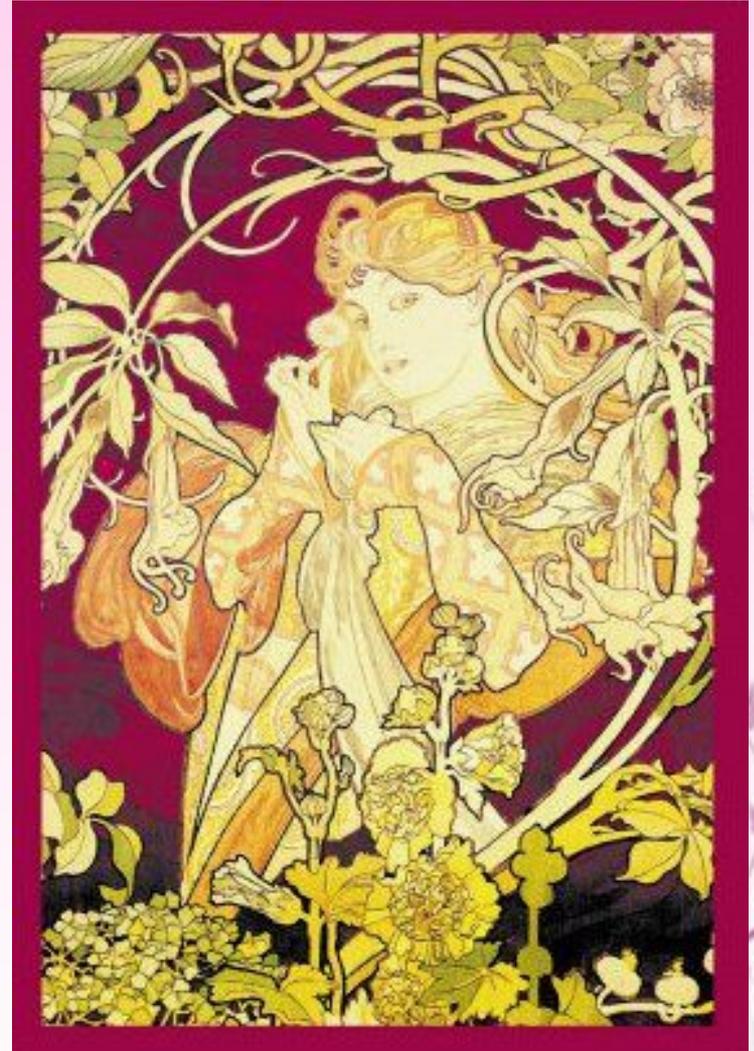
Линия

- Сложились особенности орнаментальных узоров, выявившиеся в изысканных, элегантно-удлиненных переплетениях извилистых, текучих, беспокойно напряженных и резко расслабленных линий, легших в основу стиля модерн.
- Эта линия была названа «удар бича».

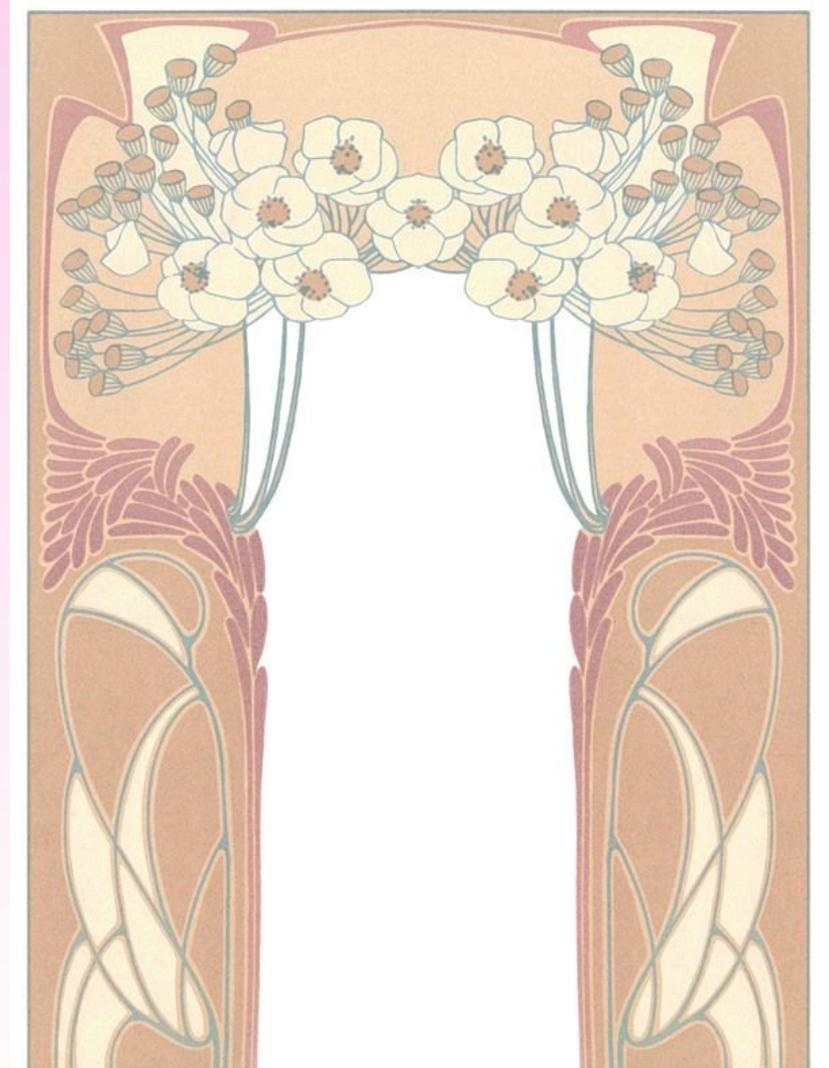
Основные мотивы

- Декоративные мотивы модерна содержат в себе стилизованные цветы и бутоны;
- фигурки насекомых: бабочки, стрекозы;
- птицы: лебеди, журавли, павлины и их перья;
- мотивы масок с развевающимися длинными прядями волос, волн, складок развевающегося платья, лебединой шеи и др.

Растительные мотивы

- Если считать, что модерн начинается с орнамента, то орнамент модерна начинается с растительной формы.
- растения с вытянутыми узкими стеблями, живые организмы с вздымающимися и колышущимися массами, струящиеся волосы и легкие ткани, быстробегущие облака и петляющие между камней горные ручьи.

Болотные и водяные растения

- В первую очередь обращает на себя внимание распространение изображений болотных, которыми раньше пренебрегали из-за "неприглядности" их форм.
- Из болотных растений наибольшую популярность получают кувшинки, лилии и камыш.

Водный мир

- В модерне, где содержание образов имело скрытый смысл и было глубоко символично, водяные растения отражали один из сказочных, непонятных человеку миров – подводный мир.
- Мир с иными пространственными отношениями, законами и обитателями.
- Призрачный мир, окутанный серо-зеленым туманом водяной толщи, пронизанный сиреневато-розовыми, перламутровыми лучами у поверхности и свинцово-черный в глубине у дна дал колорит рисункам модерна.

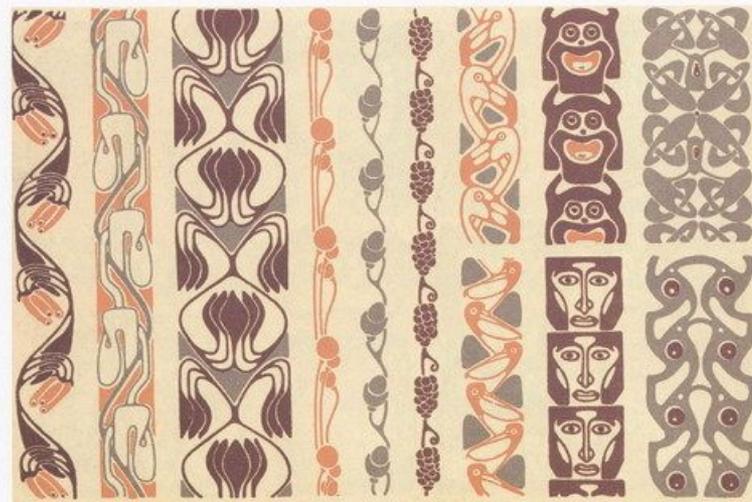
Подземный мир

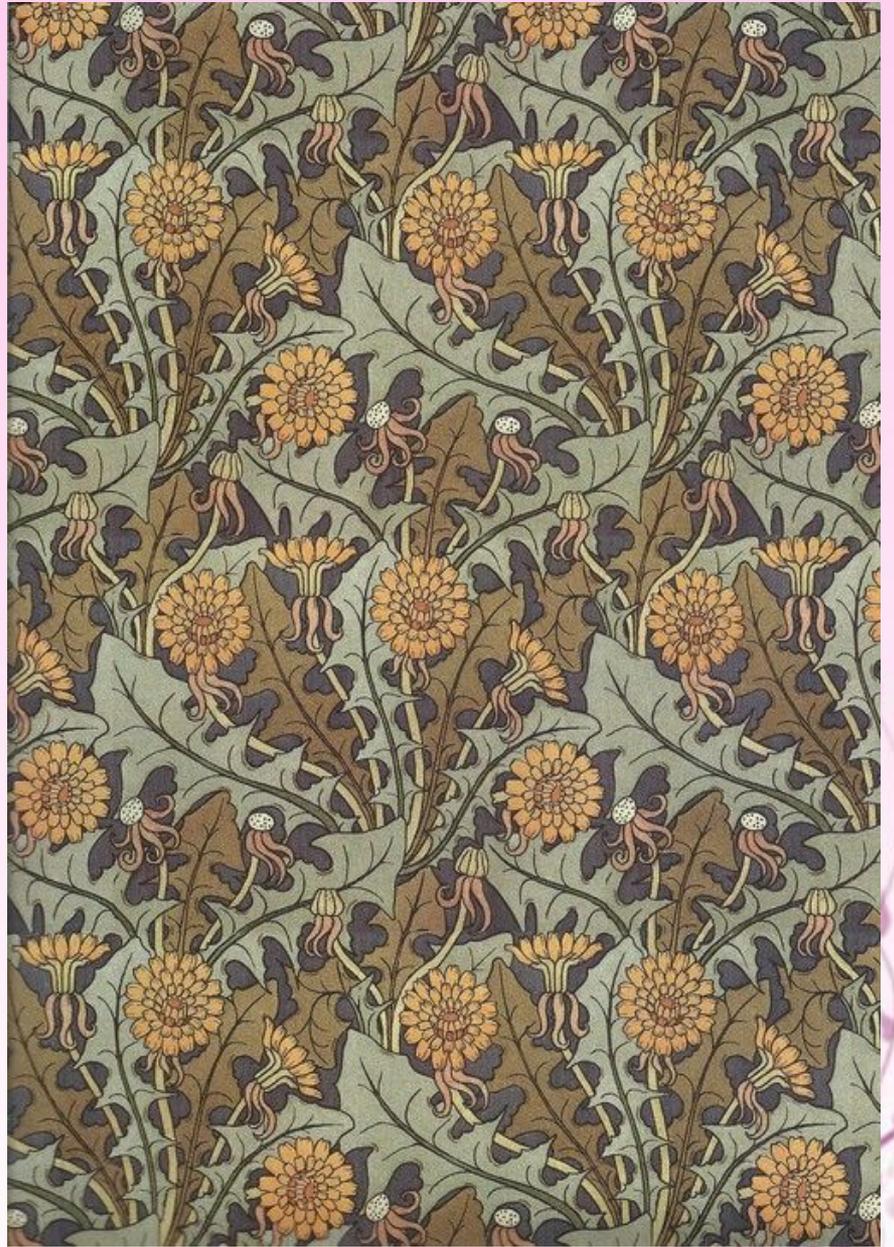
- К подводной стихии тесно примыкает "население" подземного мира "вечной ночи".
- Узловатый орнамент желто-коричневых корней, перемежающийся узкими и бледными подземными ростками дополняется мотивами с изображением червей и личинок жуков.

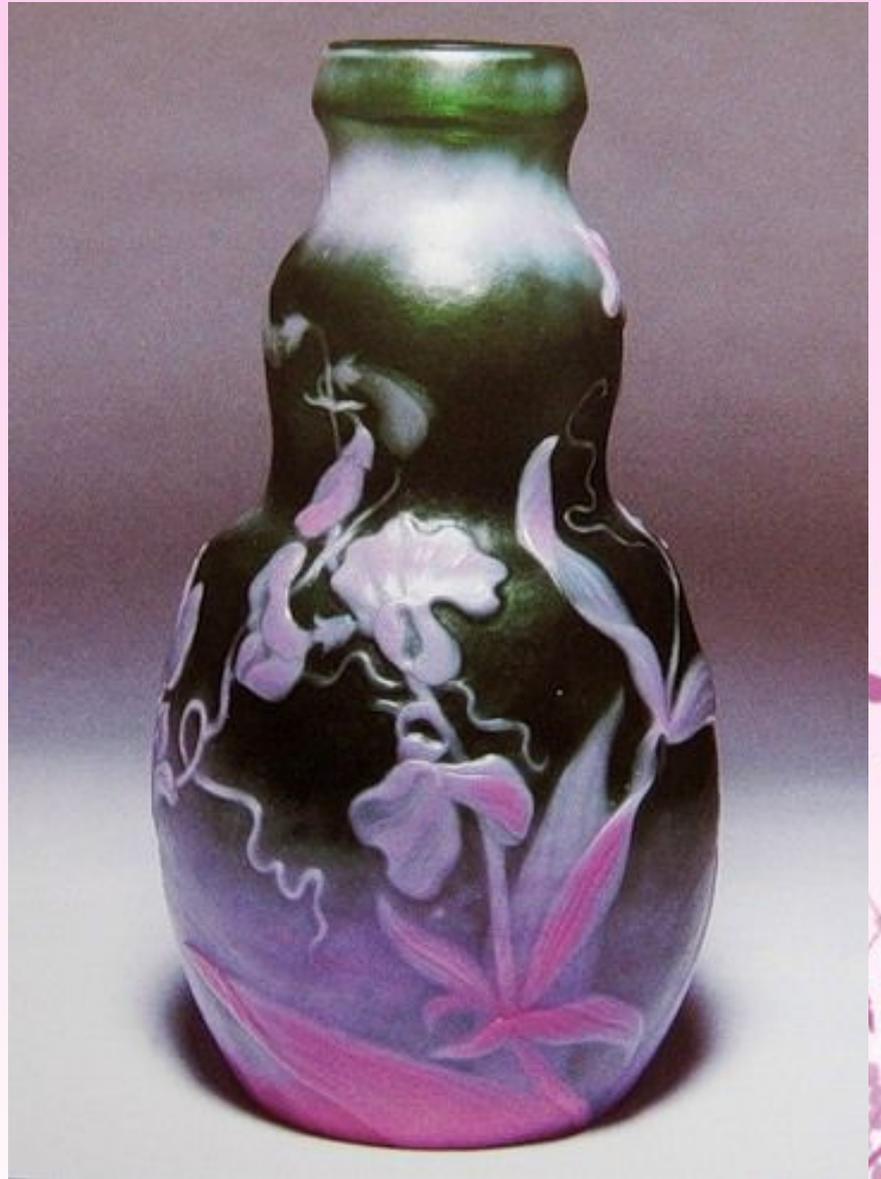

Лесные чащи. Райские кущи.

- "Противовесом растениям "холода и мрака" служили мотивы дурманящих цветов из лесов и садов далеких чужеземных стран.
- Мистические египетские лотосы, нежные тропические орхидеи, роскошные китайские хризантемы и японские ирисы стали воплощением мечты о рае.

Орнаменты в стиле модерн Анри Жилле (Henri Gillet).

PL. 3

H. Gillet.

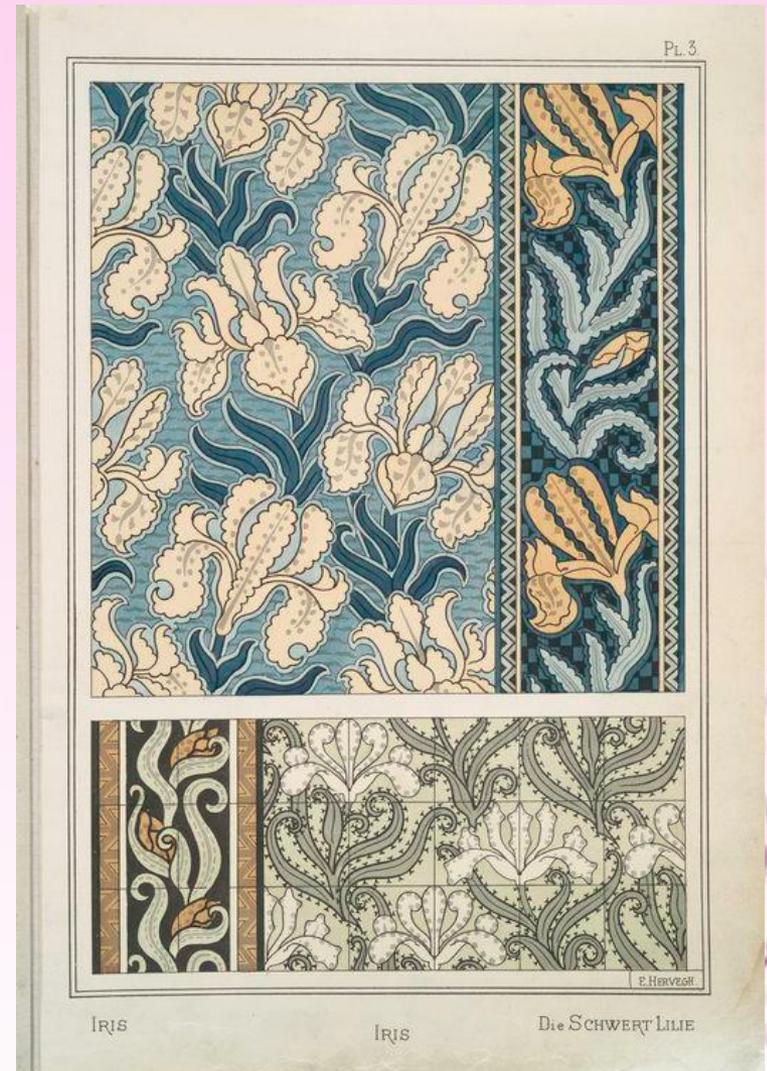
H. Gillet.

HENRI GILLET — NOUVELLES FANTAISIES DÉCORATIVES EN COULEUR

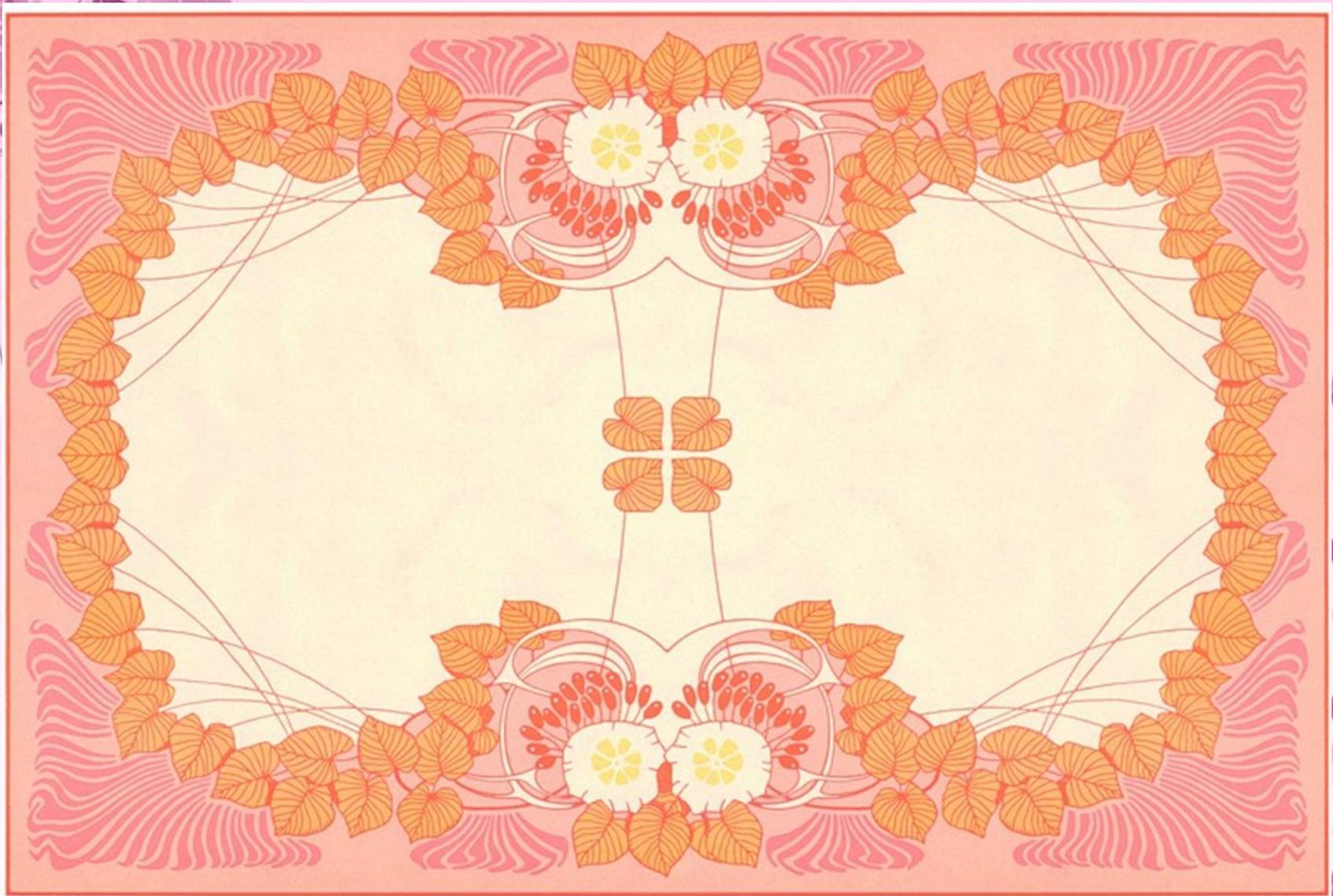
Paris, Tardieu & Co. 1911.

Влияние японского искусства

С углубленным интересом художников модерна к восточному искусству связано уверенное использование в орнаменте модерна традиционных для японского и китайского декоративно-прикладного искусства графических решений форм астр, хризантем, ирисов, акации.

Микроформы и сечения

- Открытием модерна безусловно является использование в орнаменте микроформ строения различных растений и иных органических и неорганических веществ.
- Перед художниками, заглянувшими в окуляр микроскопа, открылся неведомый мир орнаментально организованных форм.

Plate 8

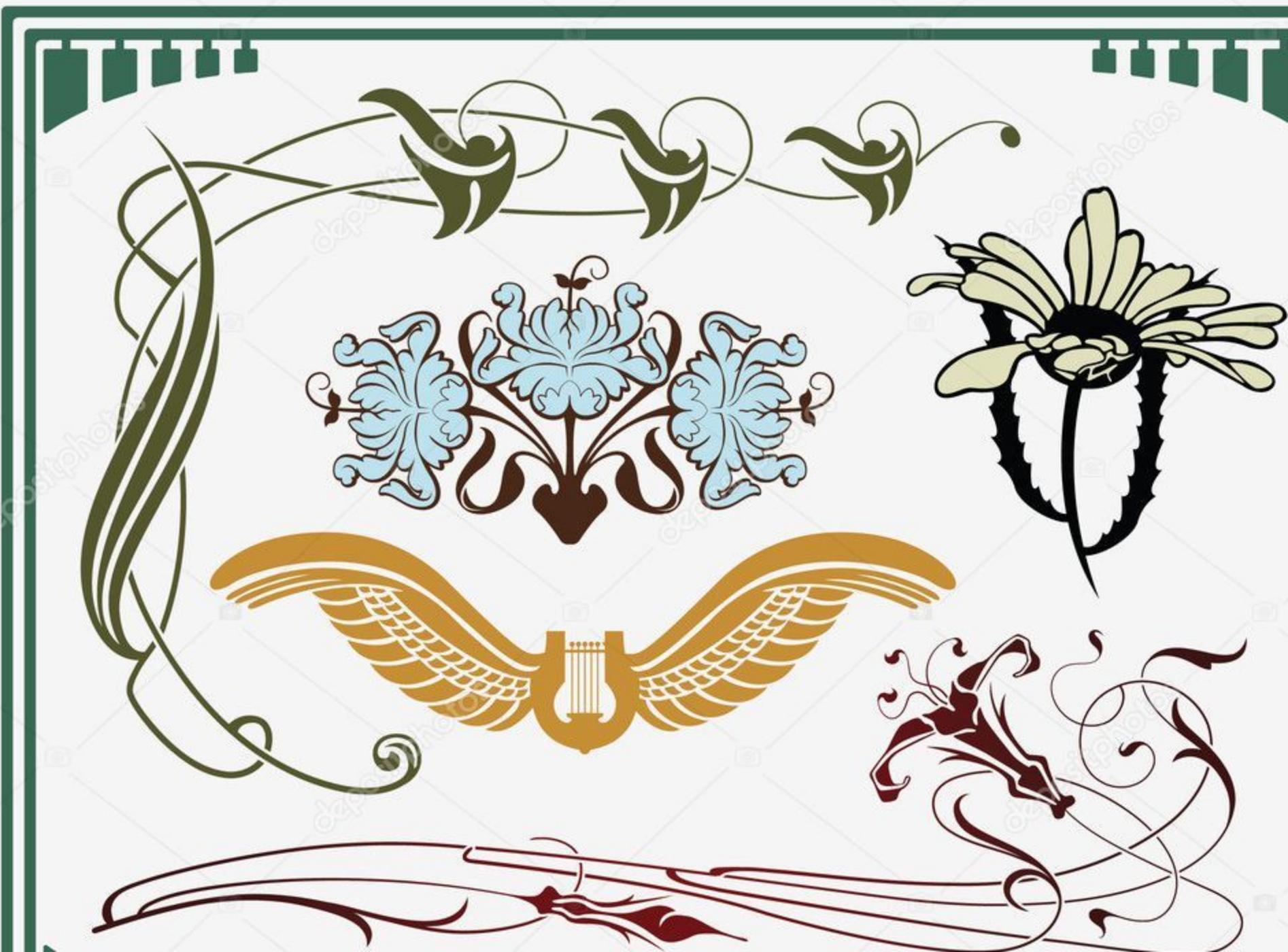

"Сорные травы"

- Через все стадии модерна прошли луговые "сорные травы": васильки, ромашки, незабудки, маргаритки, земляника, одуванчики, душица, лопухи, купавки, клевер.
- Меняясь в оттенках окраски, они всегда сохраняли в себе отголоски начальной фазы развития английского модерна, когда текстильный орнамент стал опираться на точные изображения местной флоры.

Зооморфные мотивы

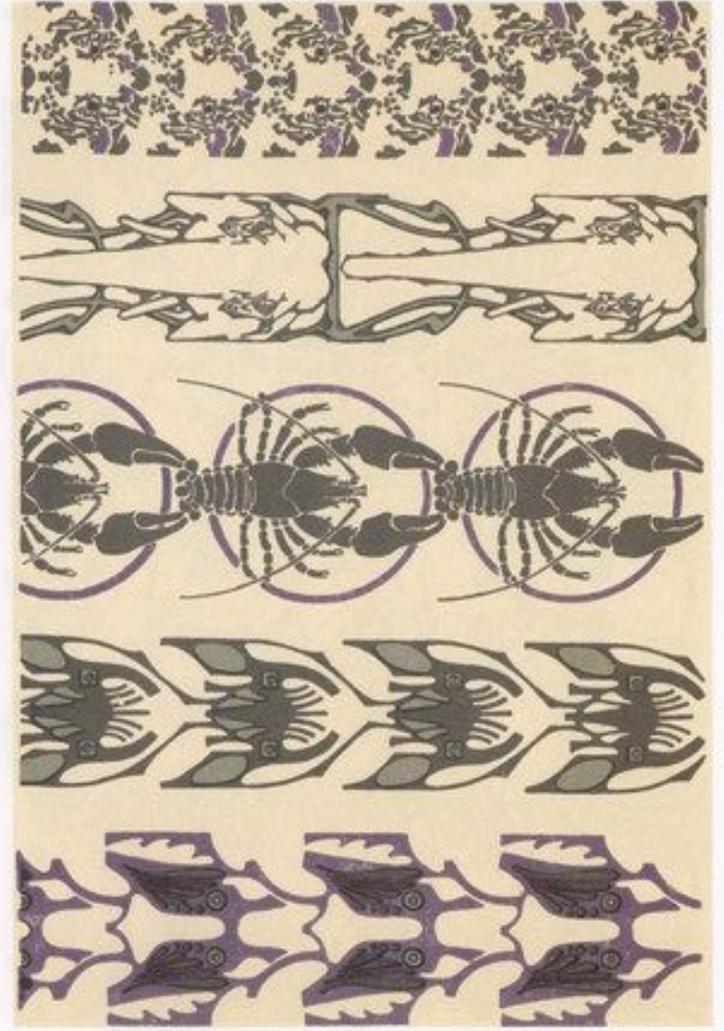
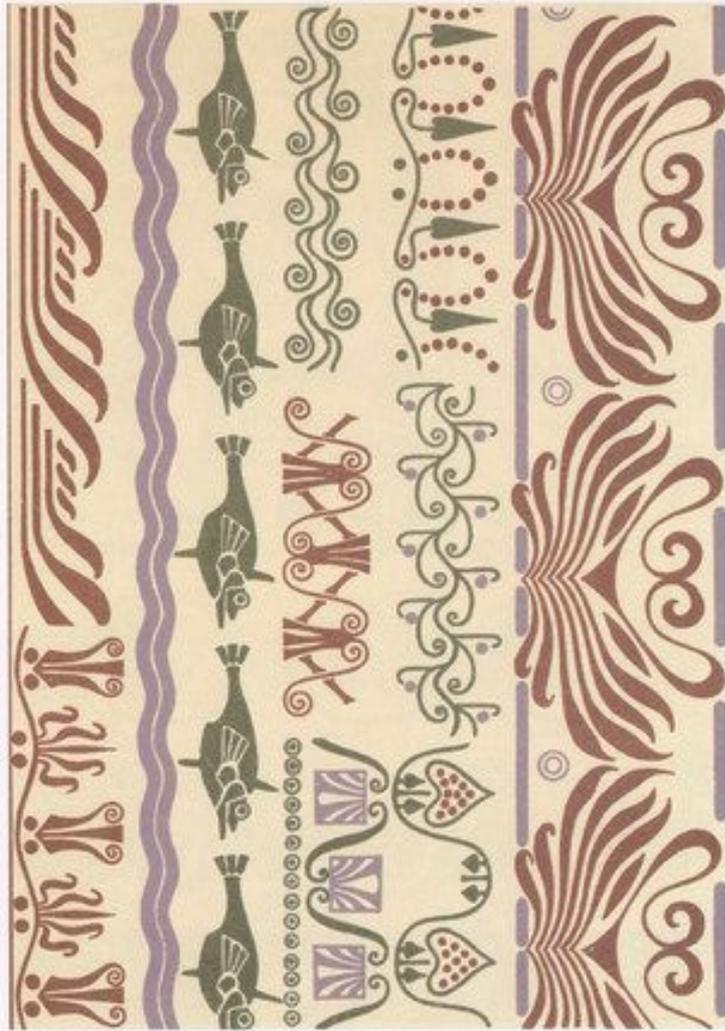
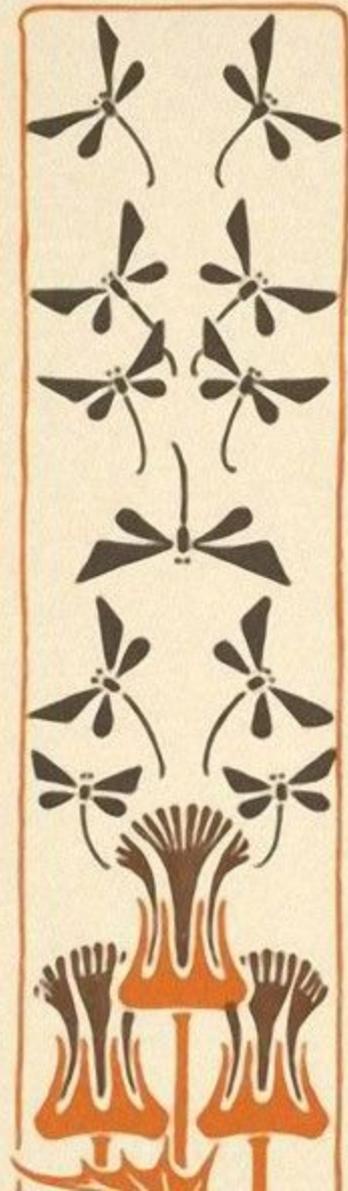

Plate 11

Орнамент на изделиях ДПИ

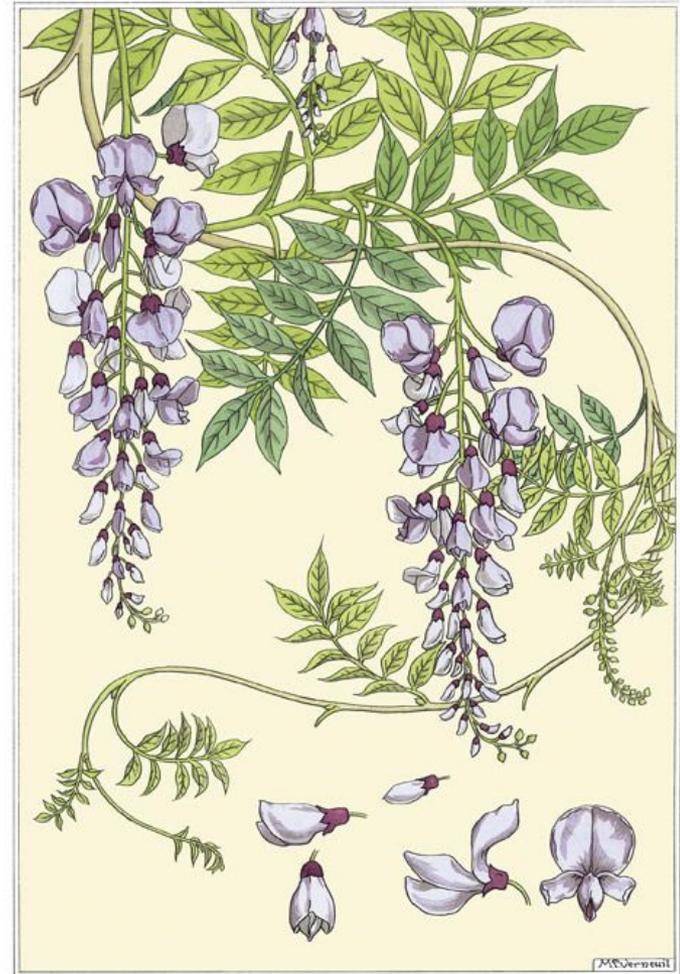
Орнамент в текстиле

- Стиль модерн, утвердившийся в европейском искусстве последних десятилетий XIX века – начале XX, необычайно ярко проявился в текстильных рисунках.

Текстиль.

- Декоративный текстиль с новыми рисунками, заполнивший городские интерьеры в виде обивки стен и мебели, пологов кроватей, занавесок, скатертей, покрывал и тому подобных изделий, был настолько характерен и разнообразен, что стал "лицом" всего текстиля конца XIX-начала XX века.

304-310 Wisteria; la glycine; die Bohrblume

Изображения местной флоры.

- Фантастические орнаменты, которые считаются типичными для европейского и русского модерна, возникли не сразу.
- текстильный орнамент при зарождении стиля был довольно скромных очертаний и опирался на точное детальное изображение местной флоры.

Орнамент в ювелирных украшениях

- Л.Тиффани.
- Стекло,
позолоченн
ое серебро.
- США. 1900.

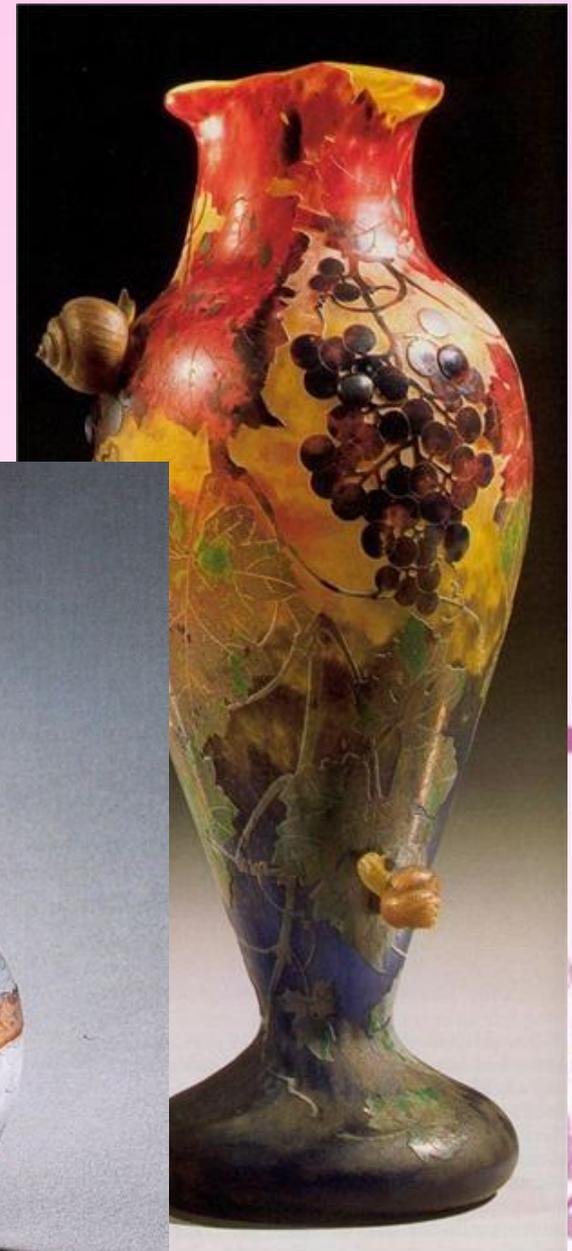
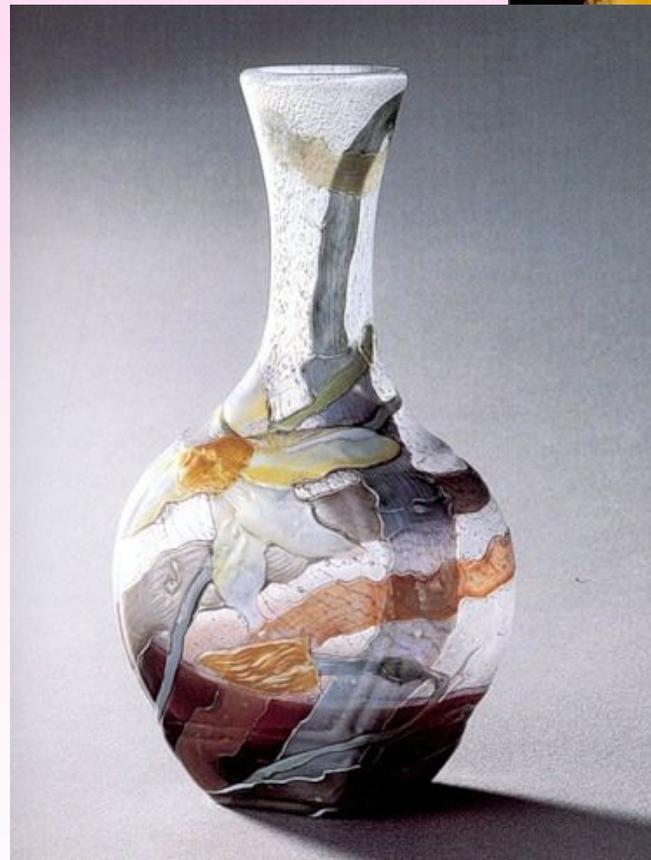

- Gorham Silver Company.
- Серебро.
- США, 1901

Орнамент в стекле

- Стекло было очень популярным материалом в эпоху модерна.
- Эмиль Галле (фр. Emil Gallé) (8 мая 1846, Нанси — 1904), французский дизайнер, представитель стиля модерн (фр. art nouveau), реформатор художественного стекла.

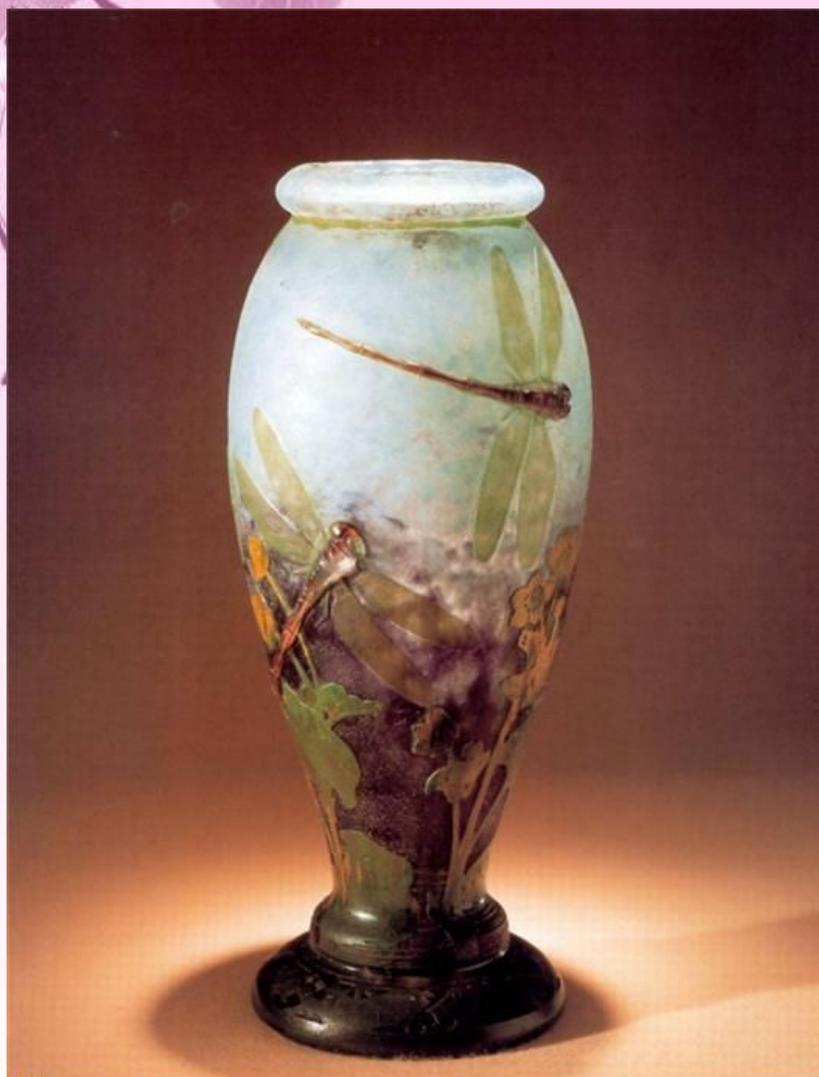

- Для названий произведений искусства периода модерна характерны экзотические определения: «павлиний глаз», «цвет красной парчи», «сине-зеленый атлас павлиньих перьев», «перламутр нежной ночи»...
- Возрождались классические мотивы и материалы, а также редкие техники эмалирования, иризации и росписи стекла эмалями, краклэ – приемы венецианского стеклоделия эпохи Возрождения.
- Отсюда термин «венецианское возрождение» (англ. «Venetian revival»).

Цветы и стреколы. Эмиль Галле.

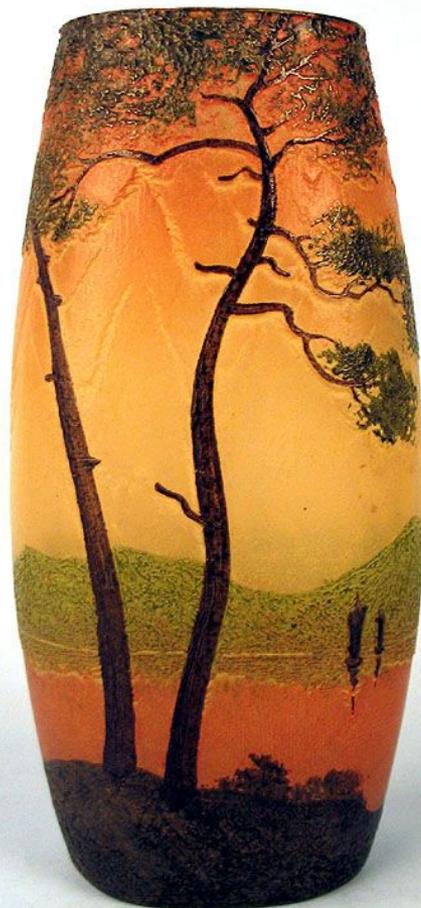

[Увеличить](#)

[Увеличить](#)

Вазы. Эмиль Галле.

Орнамент на фарфоровых изделиях.

ataxa^{ru}

- Ваза для фруктов. Фарфор, подглазурная живопись. "Модерн".
- Императорский фарфоровый завод. 1911–1916 гг.

*Фарфор Бартьев Корниловых.
Россия к. 19 века.*

Орнамент в витражных композициях.

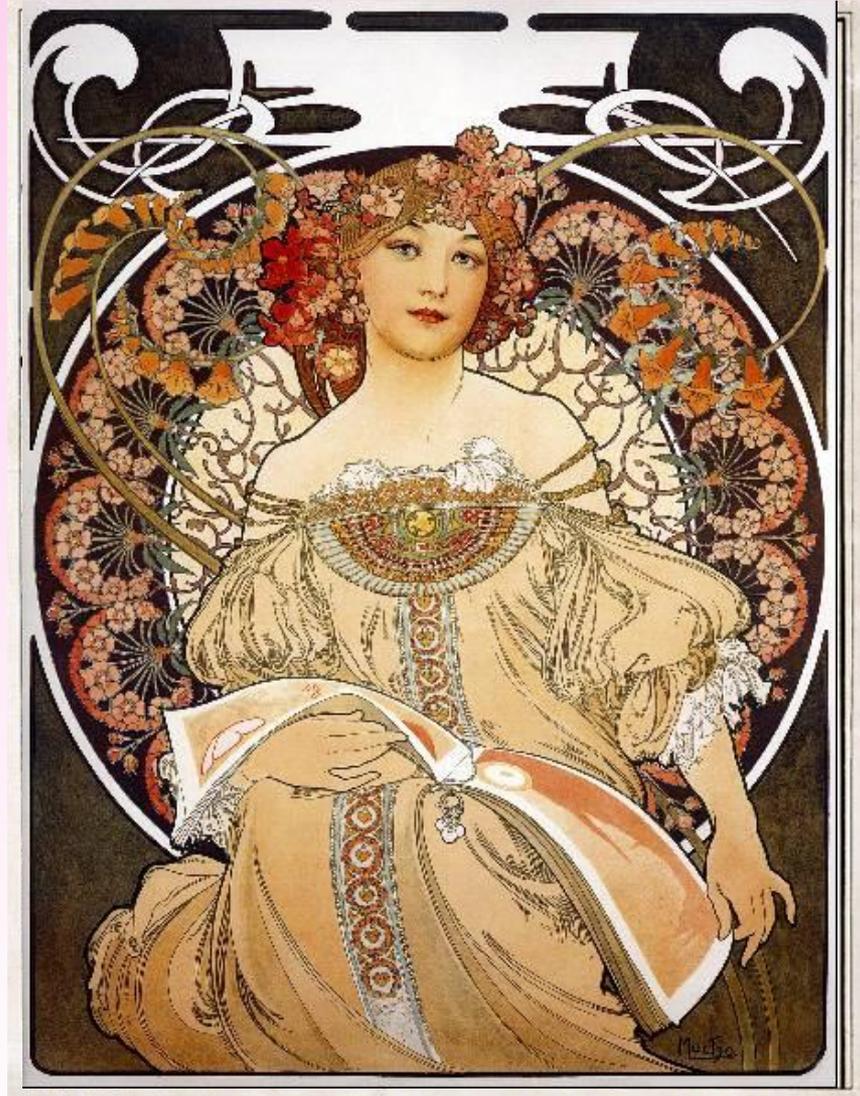
Персоналии.

Известные мастера эпохи модерна.

Альфронс Муха.

- Большую роль в орнаментализме модерна сыграл чешский художник Альфонс Муха (Мюша).
- Известен как основоположник дизайна рекламы.
- Был успешным театральным художником.

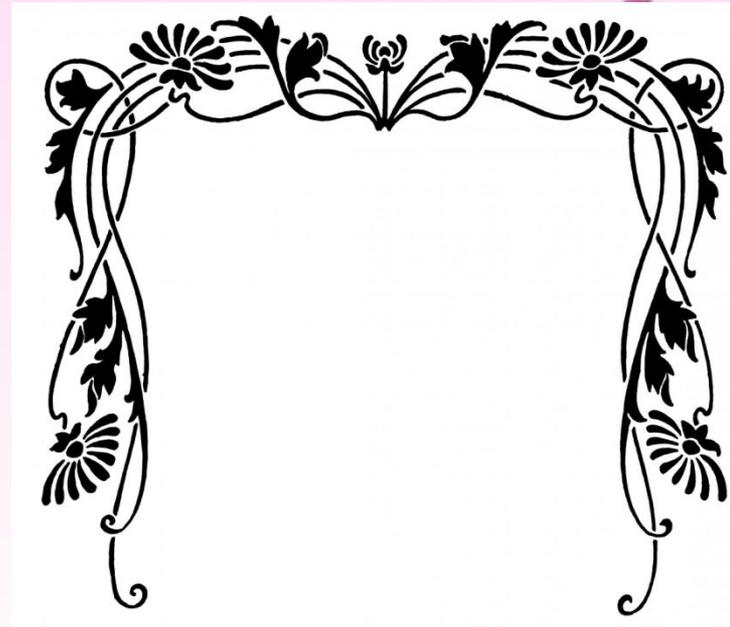
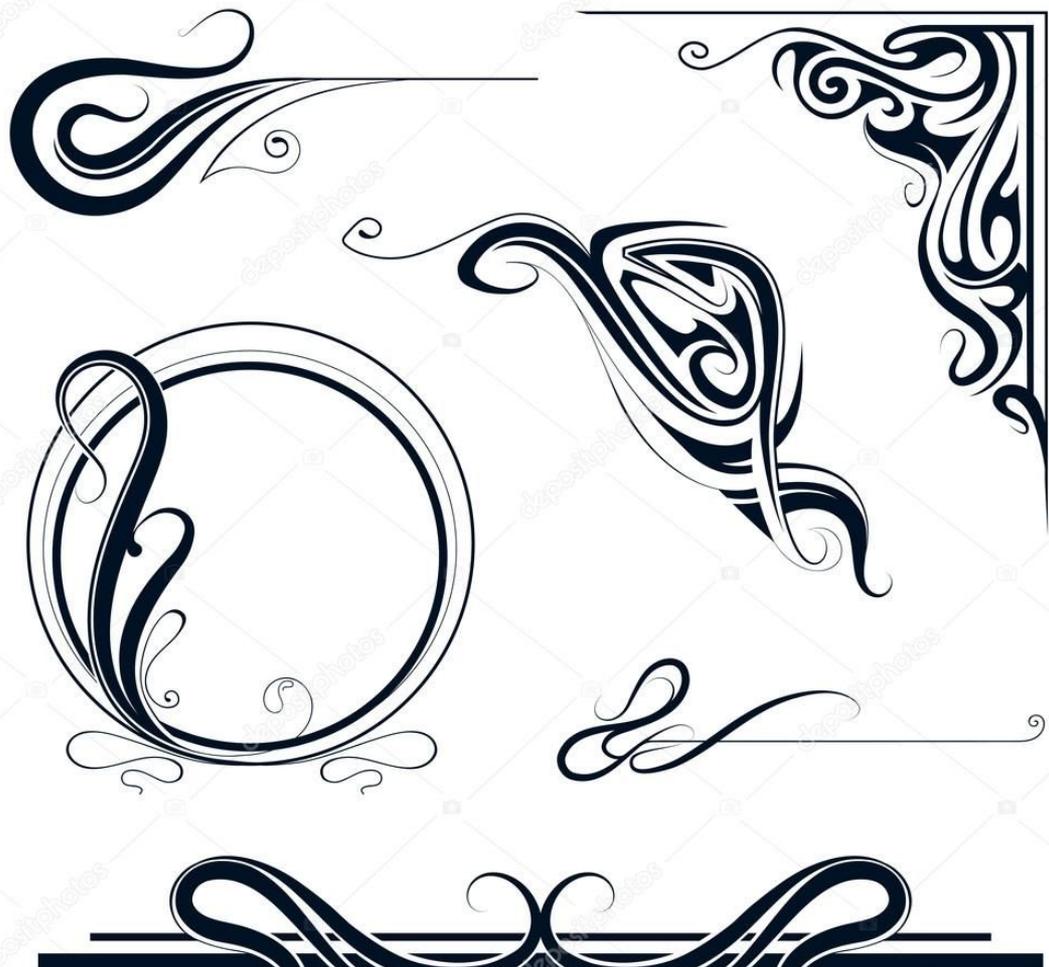
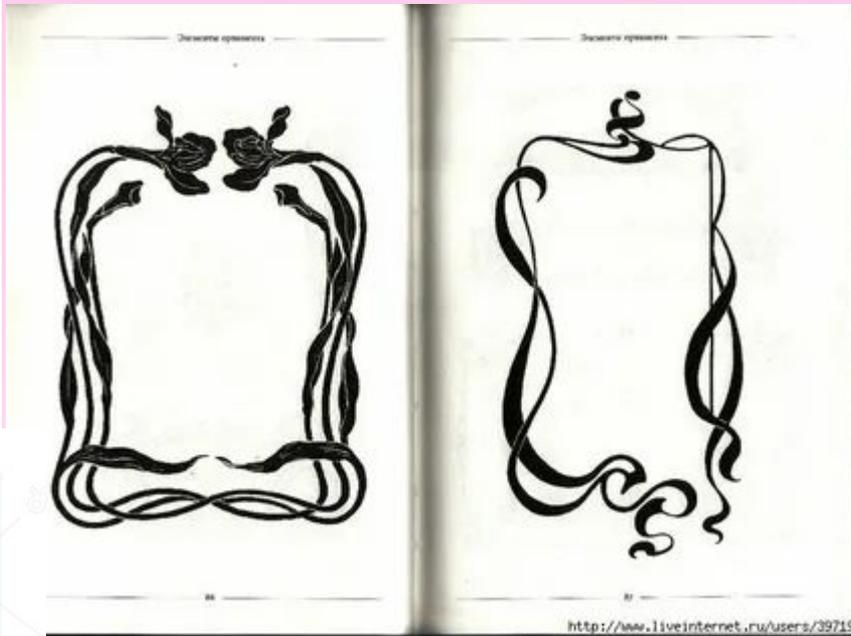
Чарльз Фрэнсис Аннесли Войзи (Charles Francis Annesley Voysey)

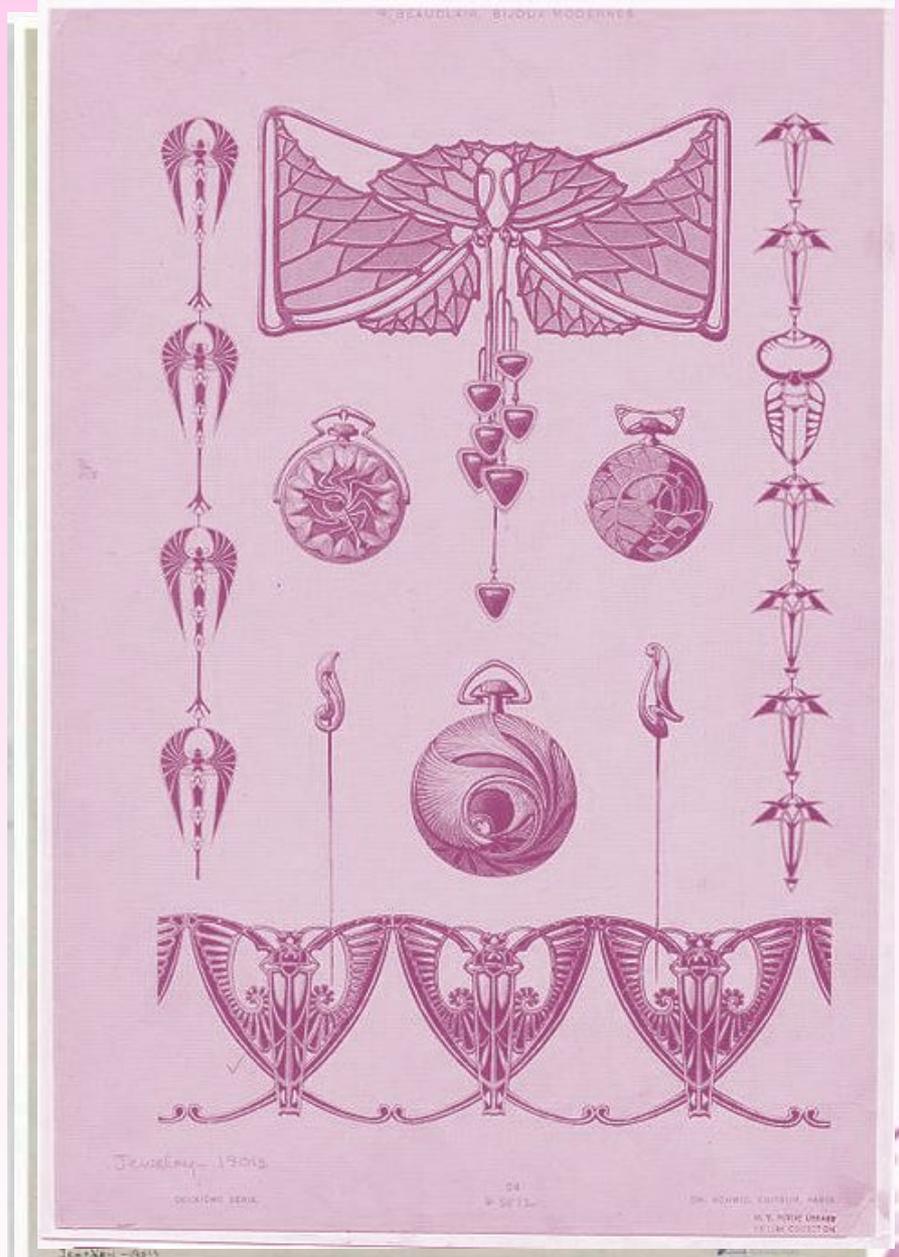
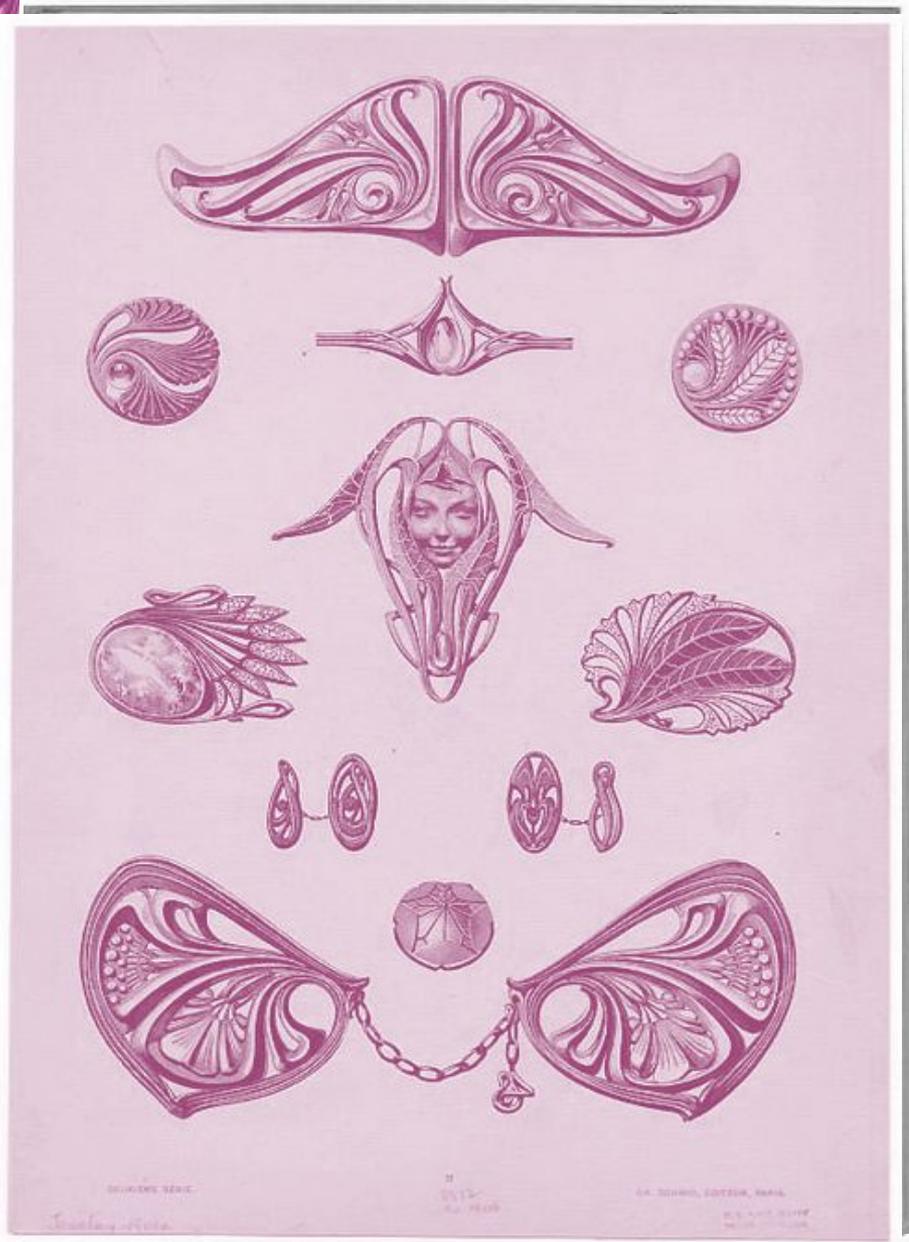
- Чарльз Войзи – британский архитектор и дизайнер (1857 – 1941).
- Его работы оказали большое влияние на европейскую архитектуру в период между 1890 и 1910 гг.
- Чарльз Войзи занимался разработкой дизайна ткани и обоев

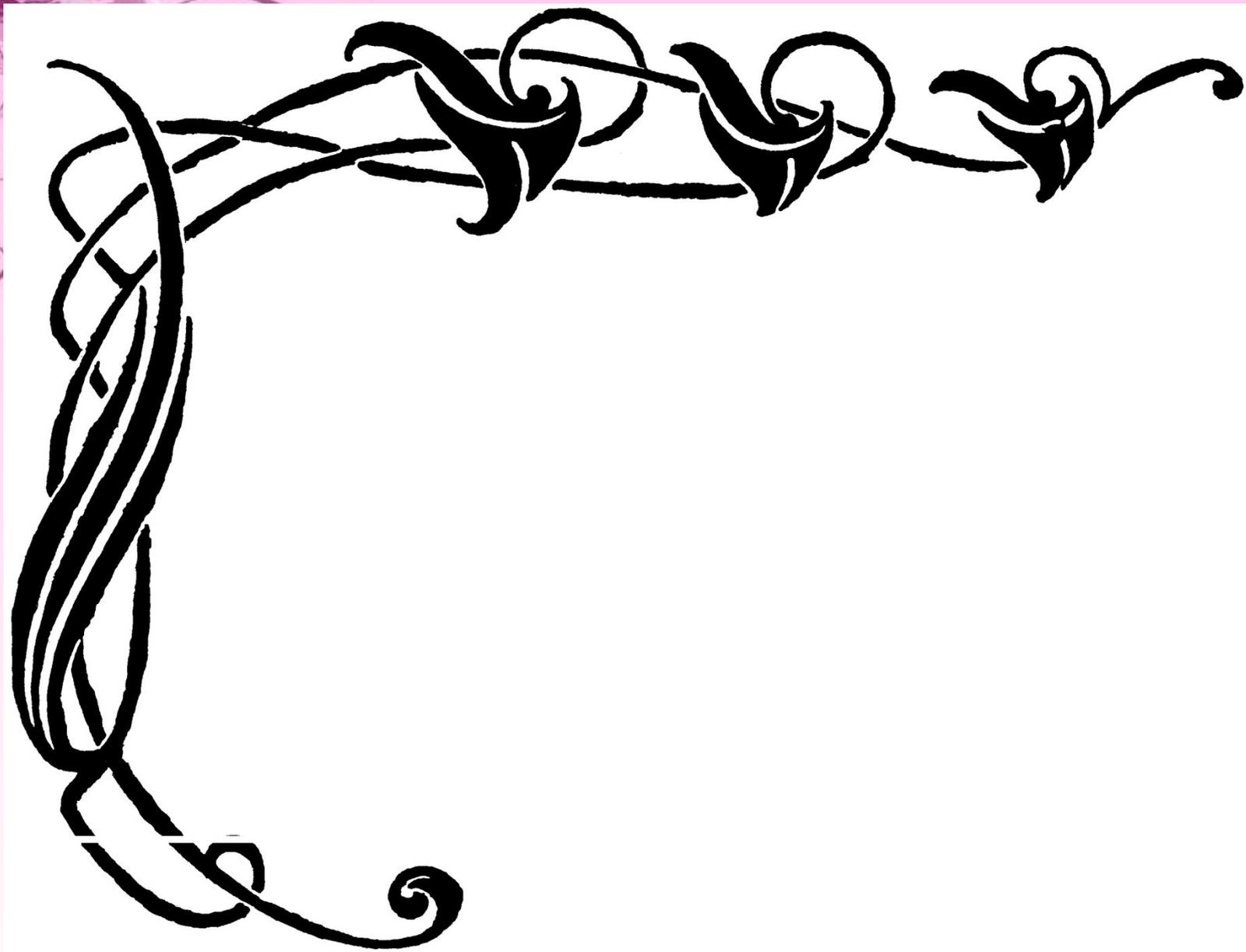
1901г.

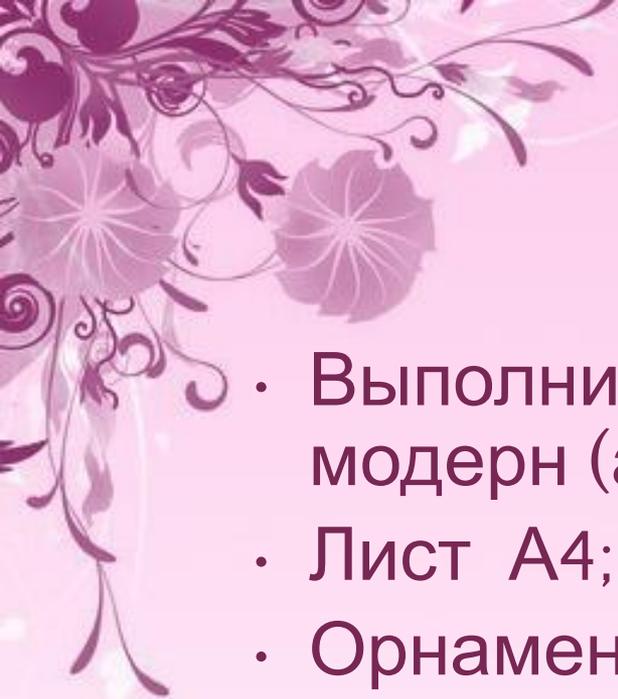

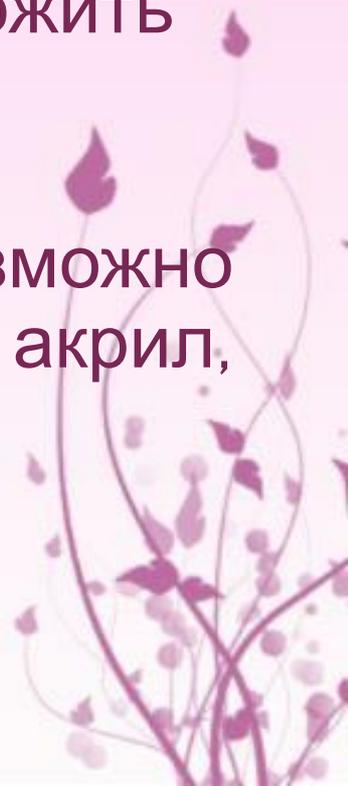

*Практическая работа:
орнамент в стиле модерн*

Практическое задание

- Выполните зарисовку в орнамента в стиле модерн (арт нуво).
 - Лист А4;
 - Орнаментальные элементы расположить композиционно обоснованно;
 - Выполнять зарисовку графитным карандашом или гелевой ручкой, возможно цветное решение (акварель, гуашь, акрил, маркеры).
-

АЛГОРИТМ

вычерчивания орнамента:

1. Выполнить предварительный эскиз от руки (с учётом конструкции и художественного образа);
2. Определить границы (габаритные размеры) орнамента на рабочем поле листа;
3. Разметить оси симметрии, раппорты (если есть), дополнительные (вспомогательные) линии построения;
4. Построить элементы орнамента при помощи чертёжных инструментов;
5. Завершить криволинейные контуры от руки или использовать лекала или шаблоны.
6. Выполнить проработку цветом, тоном и т.п.

Рекомендуемая литература

- Макаров К.А. Эстетика Морриса и судьбы декоративного искусства России. – В кн.: Эстетика Морриса и современность. – М., 1987.
- Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового времени.–М., 1971.
- Сарабьянов Д.В. К определению стиля модерн. В кн.: Советское искусствознание–78, второй выпуск. – М., 1979.

Интернет-ресурсы:

- http://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post106947967/
- http://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post95162629/
- http://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post76609140/
- http://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post76601997/
- http://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post73326940/
- <http://ornament-i-stil.livejournal.com/25634.html>
- http://ornament_i_stil.livejournal.com/8467.html
- <http://art-blog.su/post102997273/>
- <http://www.steklosphera.ru/portfolio/>
- http://www.liveinternet.ru/users/la_belle_epoque/post68765285/

Спасибо за внимание!

