

Модерн. Модернизм

«Значение произведения искусства –
в нём самом, а не в предполагаемых
сравнениях с реальностью»

Макс Жакоб

МОДЕРН

«СТИЛЬ МОДЕРН» (франц. moderne, от лат. modernus - новый, современный) – эпоха, период развития европейского искусства на рубеже XIX-XX вв., главным содержанием которого было стремление художников противопоставить свое творчество историзму и эклектизму искусства второй половины XIX столетия - отсюда название. Поэтому термин "модерн" следует отличать от общего смысла слова "современный" или "современное искусство", а также термина "модернизм" обозначающего все наиболее авангардистские, экспериментальные и формалистические течения в искусстве XX в. Хронологические рамки искусства модерна очень узки, всего каких-нибудь тридцать лет приблизительно 1886-1914 гг.

- **Стиль – совокупность черт, признаков, характеризующих искусство определённого времени и направления со стороны идейного содержания и художественной формы**

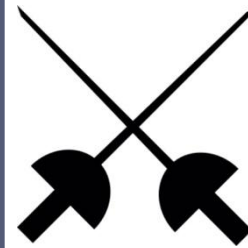
МОДЕРНИЗМ

(франц. modernisme, от лат. modernus - новый, современный) - общее обозначение художественных тенденций, течений, школ, деятельности отдельных мастеров XX в., порывающих с традициями искусства и считающих формальный эксперимент основой своего творческого метода. В этом смысле модернизм - то же, что авангардизм, формализм и противопоставляется академизму. К модернизму в изобразительном искусстве относятся: все течения постимпрессионизма - фовизм, экспрессионизм, футуризм, кубизм, абстрактное искусство, его геометрическое направление (см. супрематизм) и абстрактный экспрессионизм, символизм, сюрреализм, а также множество более мелких течений постмодернизма.

Оппозиция

Академизм

ТРАДИЦИЯ

Авангардизм

Модернизм

НОВАТОРСТВО

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗМА

- 1) Стратегия автономии искусства. Большое значение эксперимента в творчестве
- 2) Акцент на художественной форме. Форма определяет сущность, форма равна содержанию
- 3) Абсолютизация презентации произведения. Вовлечение реципиента в процесс творчества-созерцания-участия
- 4) Широкая и субъективная смысловая полисемия
- 5) Движение от художественной практики к осмыслению эстетической идеи, а не

В модернизме соединяются две тенденции:

«Смерть автора»

Абсолютизация
роли автора

Зарождение модернизма

Салон отверженных (1863)

**САЛОН
ОТВЕРЖЕННЫХ**

Эдуард Мане «Завтрак на траве»

Эдуард Мане «Бар в Фоли – Бержер»

Предпосылки модерна

- 1) Технологические (индустриальный прогресс XIX века, толчок для развития прикладного искусства и промышленного дизайна, неприятие технической революции)
- 2) Философские («философия жизни», иррационализм, интуитивизм, фрейдизм, изменение религиозных взглядов, «религиозный эклектизм», романтизм, взгляды на предназначение искусства, Эстетизм, эстетизация современности)
- 3) Социальные (идея общественного устройства по образцу художественных организаций, омассовление культуры)

Стиль модерн в странах Европы

«Ар Нуво» (Франция)

«Новый стиль» - Modern Style (Англия)

«Либерти» (Италия)

«Югендстиль» (Германия)

«Сецессион» (Австрия)

«Модерн» (Россия)

«Тиффани» (США)

Архитектура

Особняк Тасселя (архитектор – Виктор Орта)

Брюссель, 1892-1893

Архитектура

Вход в «Кастель Беранже» в Париже
(архитектор Гектор Гимар)

1897-1898

Особенности архитектуры модерна

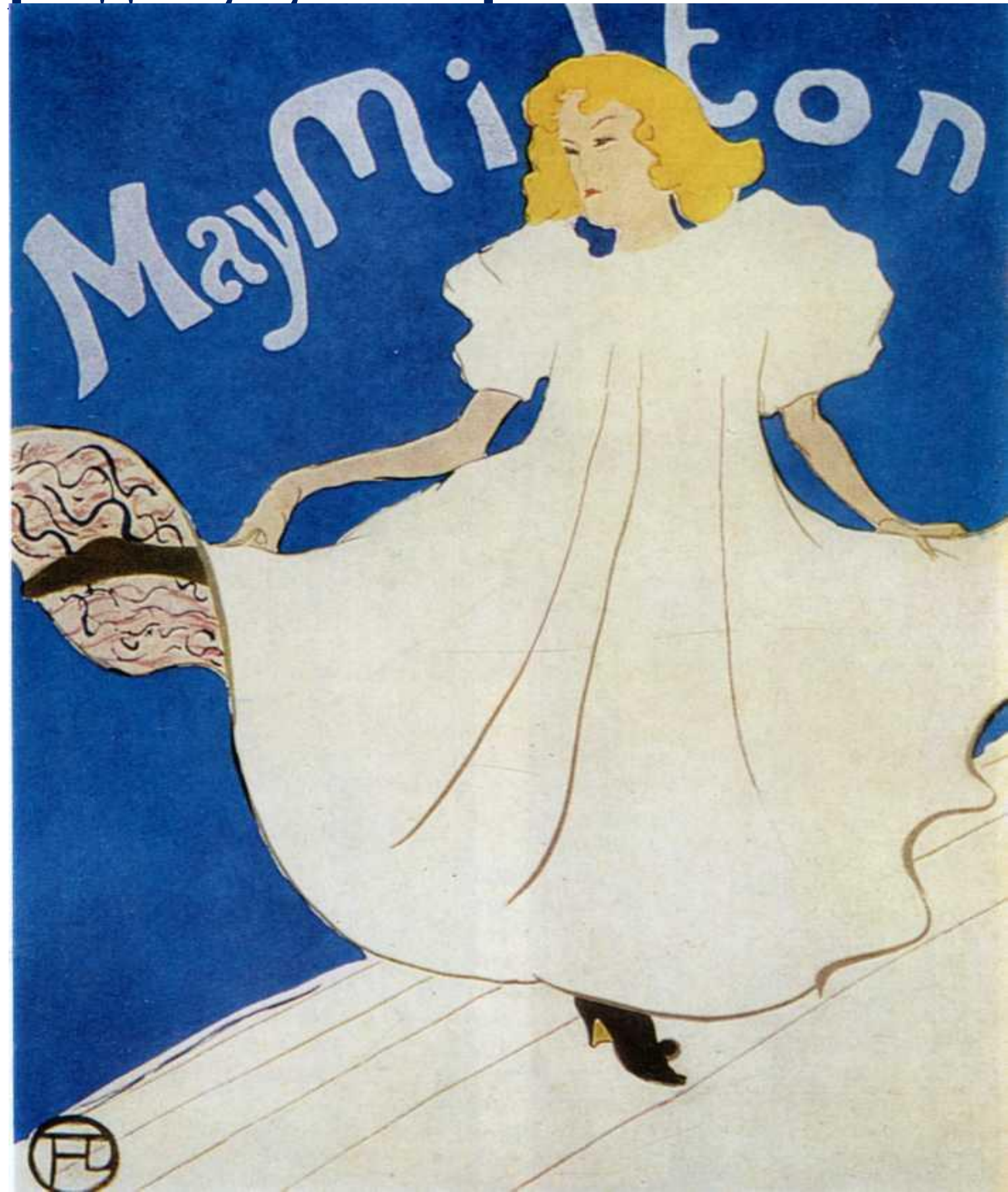
- 1) Сочетание эстетичности и функциональности
- 2) Большое внимание внутреннему интерьеру здания (проблема синтеза искусств)
- 3) Художественная обработка всех конструктивных элементов
- 4) Использование новых для своего времени материалов (металл и стекло)
- 5) Подчёркнутая асимметрия зданий
- 6) Отказ от ордера
- 7) Натуралистичность (плавные формы, заимствованные из природы, стилизованные цветы, птицы, насекомые, развивающиеся волосы)

Журнальная графика

Якунчикова М. В.
Обложка журнала
«Мир искусства»,
1898

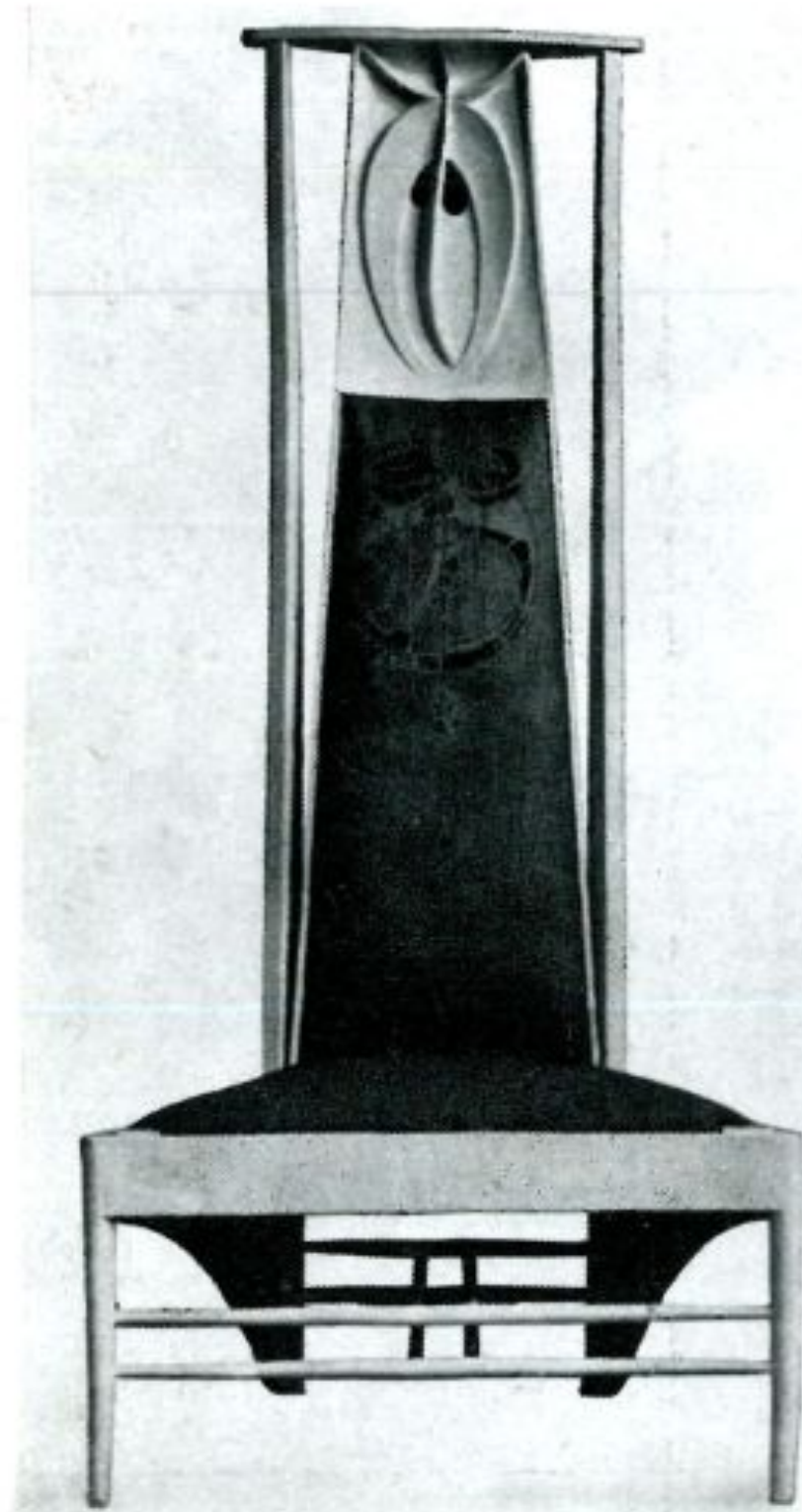
Искусство плаката
Анри де Тулуз-Лотрек «Мэй Милтон»

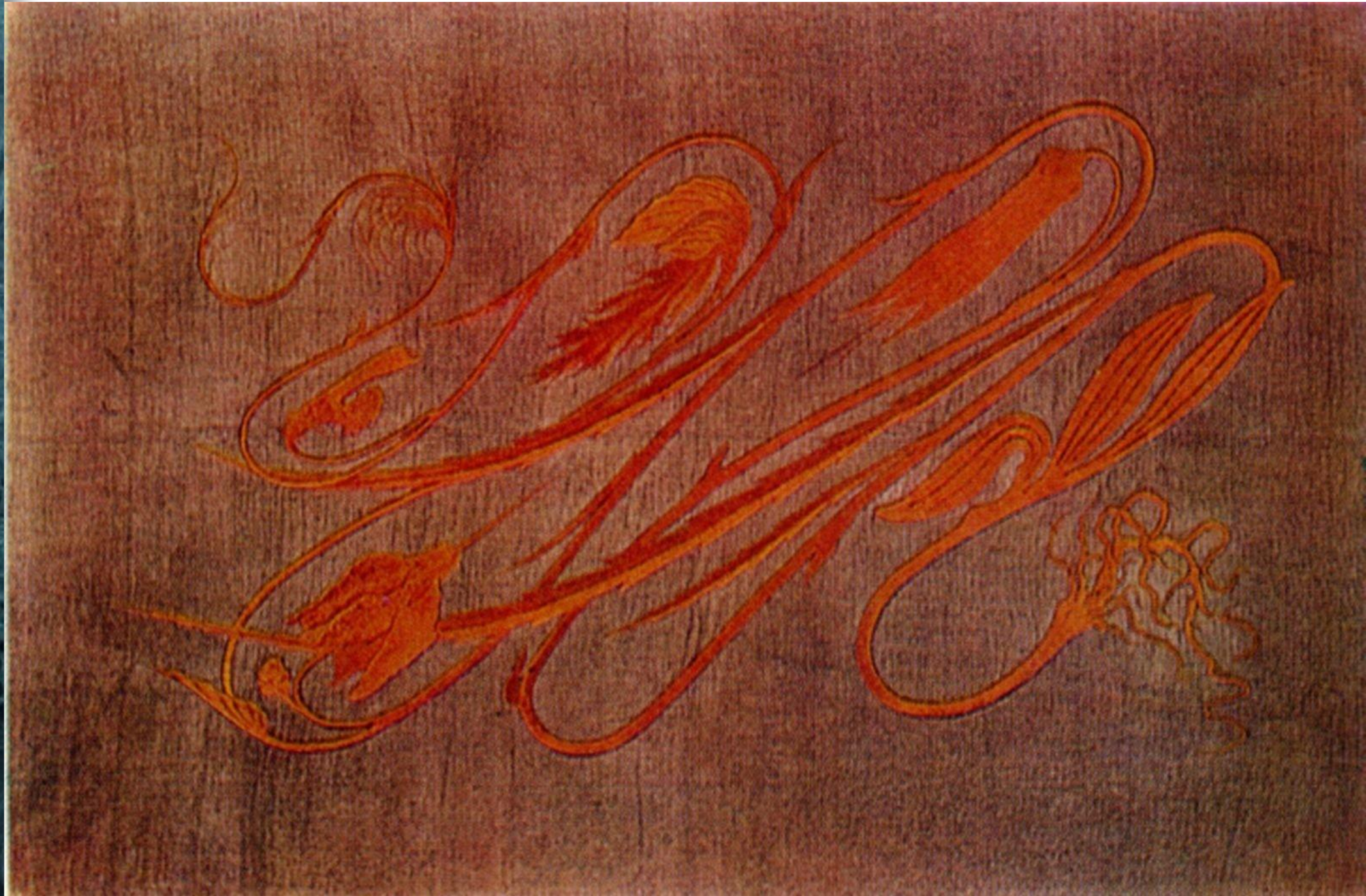
Предметы быта Вазы Эмиля Галле

Предметы быта
Кресло и стул Чарльза Ренни
Макинтоша

Предметы быта
Ковёр «Цикламен (Удар бича)» Германа
Обриста

Поздний модерн (середина 1900-х- начало 1910-х)

Основные тенденции

- 1) Рационализация архитектуры, освобождение конструкции от декора и орнамента, проникновение промышленной архитектуры в гражданскую
- 2) Стремление к функционализму в прикладном искусстве, упрощение формы изделий
- 3) Создание и развитие различных направлений модернизма в живописи, отсутствие единой тенденции развития живописного искусства