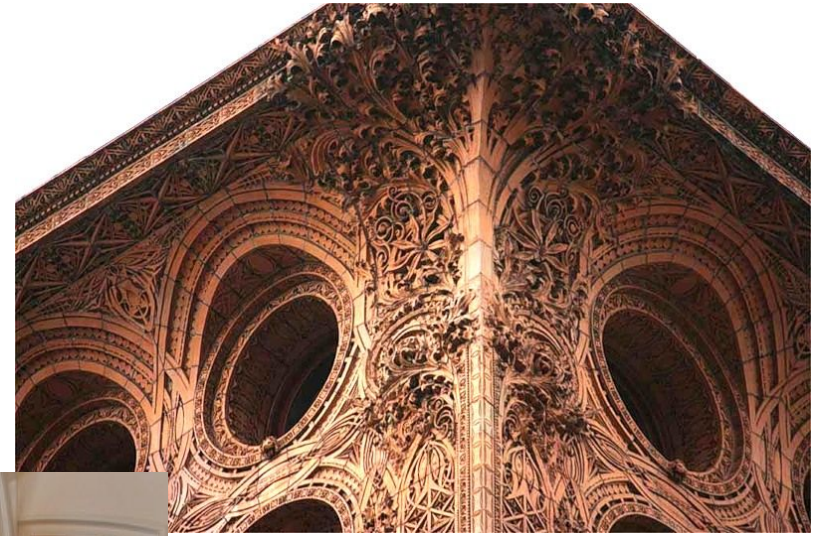
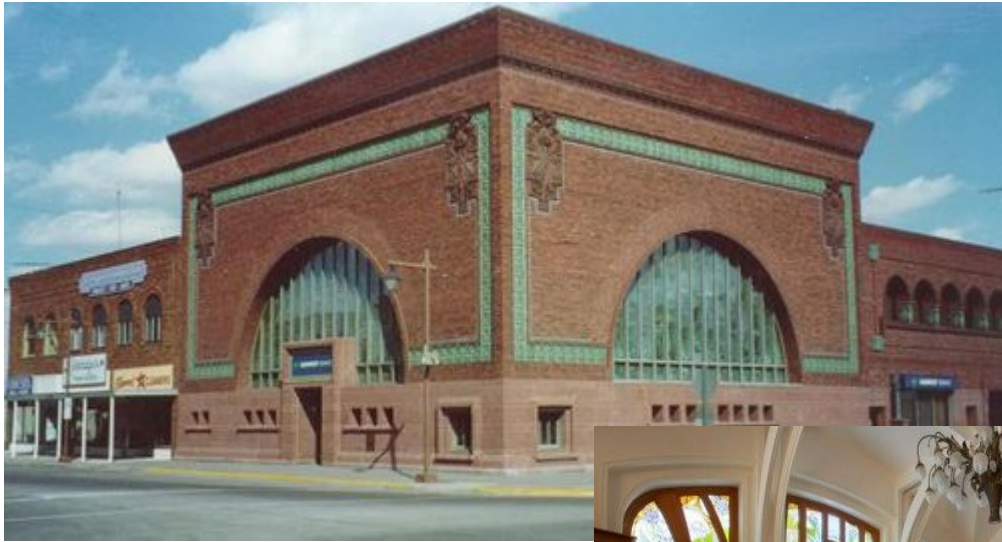

Особенности стиля модерн

Архитектура модерна разнообразна. Стиль этот вобрал в себя элементы всех предшествующих стилей. Здания в силе модерн могут напоминать и мавританские дворцы, и замки, и заводские корпуса. Однако, в отличие от предшествовавшего модерну эклектизма, его авторы отказались от прямого копирования форм ренессанса и барокко. В конце XIX в. Луис Салливен в Чикаго, Генрик Петрус Берлаге в Амстердаме, Анри ван де Вельде в Бельгии и Отто Вагнер в Вене одновременно выдвинули свои требования, протестуя против подражания, и их протест против историзма не остался без внимания.

Художественные традиции архитектуры модерна:

- 1) Развитие архитектуры основывалось на изучении природного мира. Сами природные формы становились основой архитектурного моделирования.
- 2) Традиции готики: духовная устремленность, уподобление здания живому природному организму.
- 3) Традиции архитектуры Позднего Возрождения: слияние здания с пейзажем, единство архитектурных и природных форм;
- 4) Традиции архитектуры барокко: динамика архитектурных форм, перетекающих одна в другую, множество точек зрения на здание, воспринимаемое в движении.
- 5) Традиции рококо: атмосфера комфорта, организация интерьеров, создание памятников светской архитектуры.
- 6) Традиции восточного - арабского искусства: принципы арабского орнамента в линии модерна - арабеске.
- 7) Традиции японского искусства: актуальна идейно-художественная программа японского искусства, обожествляющая природу, постулирующая отношение к природе и искусству как к религиозному культу; природная основа архитектурных форм;

Контрастность стиля воплотилась в наличии двух принципиально разных тенденций в модерне: **флореального** (иррационального, естественного) и **геометрического** (рационального, искусственного) течений.

Флореальное течение (лат. florealis – растительный, floris – цветок).

Для мастера модерна флора и фауна оказывались непосредственным источником подражания, воплощением тоски по естественным началам, характерной для горожанина, закованного в бетон, железо и стекло. «Природа не знает прямых линий».

Образцом для произведений этого мастера служили всевозможные органичные формы: водоросли, цветы, куриные яйца, кости животных. Причудливые изгибы, фантазийные элементы, витиеватые линии. Самый известный пример флореального течения в стиле модерн - вышивка-орнамент **«удар бича»**, созданная **Германом Обристом** в 1895 г. на шерстяном панно. Энергичные изгибы альпийской фиалки (**цикламена**) стали настоящим символом стиля, особенно в 1890-е – 1900-е гг.

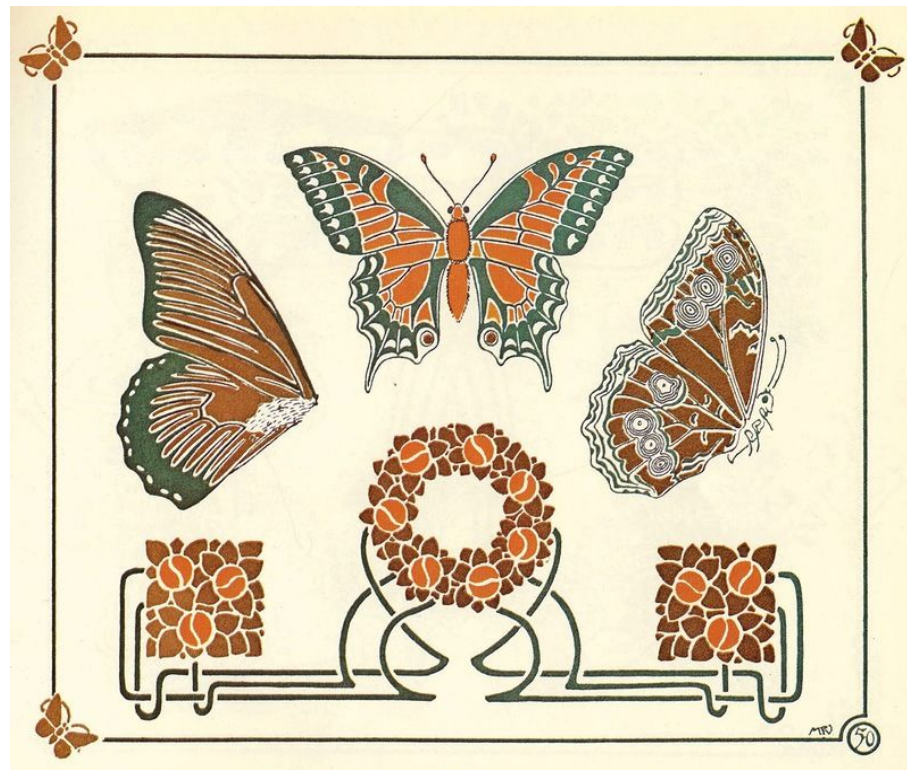

Художников привлекали изящные растительные формы и узоры, а также цветочные сочетания, порождавшие на живописных полотнах или образцах прикладного искусства самые причудливые декоративные композиции. Наиболее популярными цветочными мотивами в стиле модерн были **лилии, ирисы, розы, орхидеи, маргаритки, маки и многие другие.**

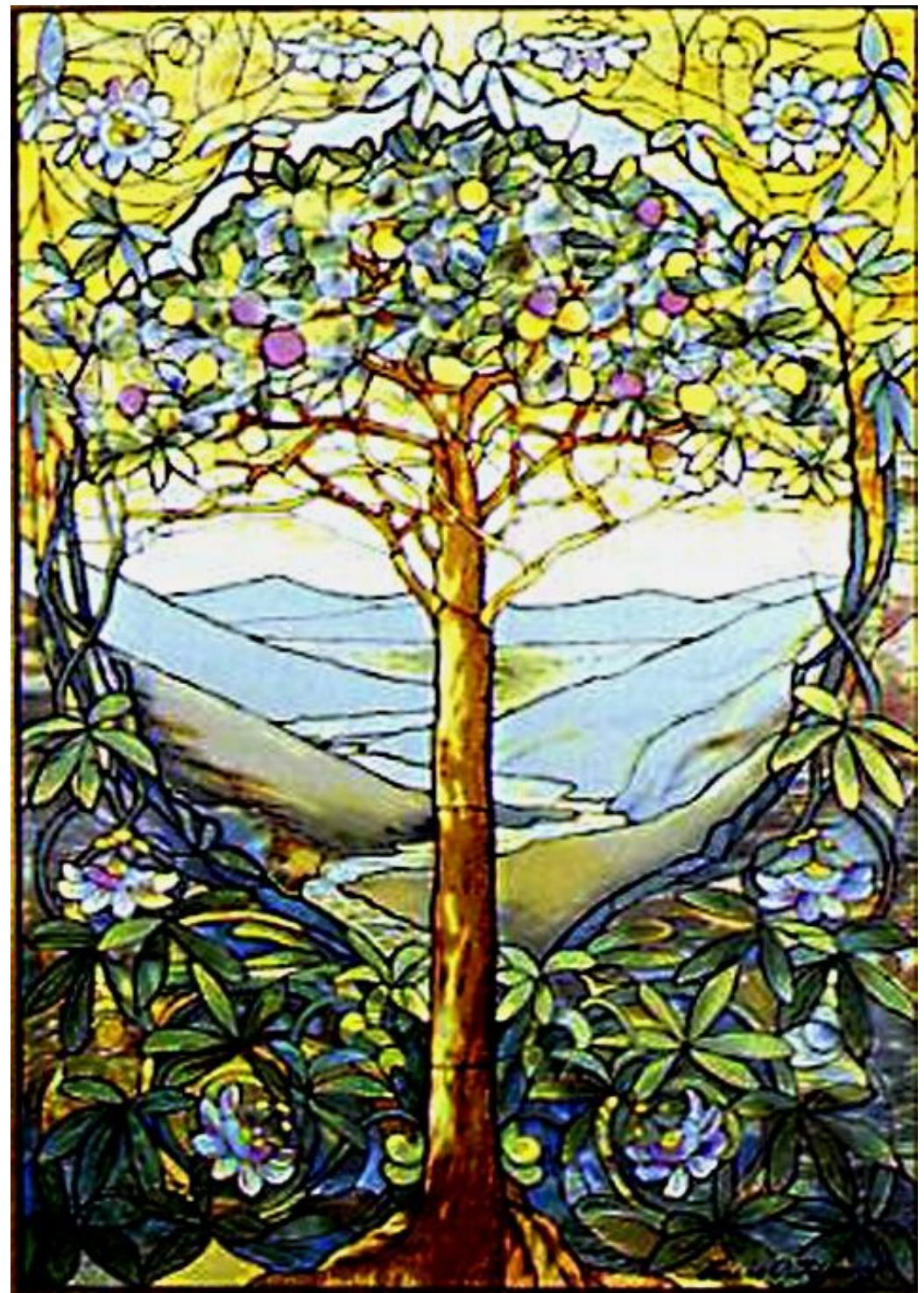

Вероятно, именно это увлечение авторов флорой и определило, **во-первых,** витиеватую линейность стиля модерн и, как следствие, **орнаментальность,** а **во-вторых** – его безудержный **декоративизм.**

В основе орнаментов модерна часто лежит характерный именно для этого стиля ирис, символизирующий томление и негу. Еще одним широко используемым элементом становится лилия как отражение в узоре девственности и чистоты. Еще три цветка – орхидея, кувшинка и тюльпан – становятся символами смерти и трагедии. Совершенно противоположное значение придается розе. Этот цветок Венеры служит символом всего прекрасного, прежде всего, любви и счастья.

Традиционный образ Древа Жизни также повсеместно используется в орнаменте. Данный элемент, естественно, символизирует райскую жизнь.

Мастера часто обращались к образам змей, саламандр, аистов, лебедей, цапель, голубей, стрекоз, бабочек – как воплощению гармонии, грации, яркого изящества, легкости, линейной красоты.

Второе основное течение в стиле модерн – **геометрическое**. Если флорентинский модерн сопоставим с женской природой, изменчивой, иррациональной, нестрогой, то «прямолинейный» – с мужской. Геометрическое направление в искусстве, основанное на рациональности, эстетизации простых геометрических фигур, симметрии, тенденции к абстрактности и максимальной утилитарности.

Из этого направления модерна после 1918 года возникнет стиль **ар-деко**.

1. Архитектура, равно как и в эпоху готики, становится ведущим видом искусства.

Здание представляет собой органичный **синтез, стилевое единство.**

Многие архитекторы того времени были **одновременно и художниками, и дизайнерами.**

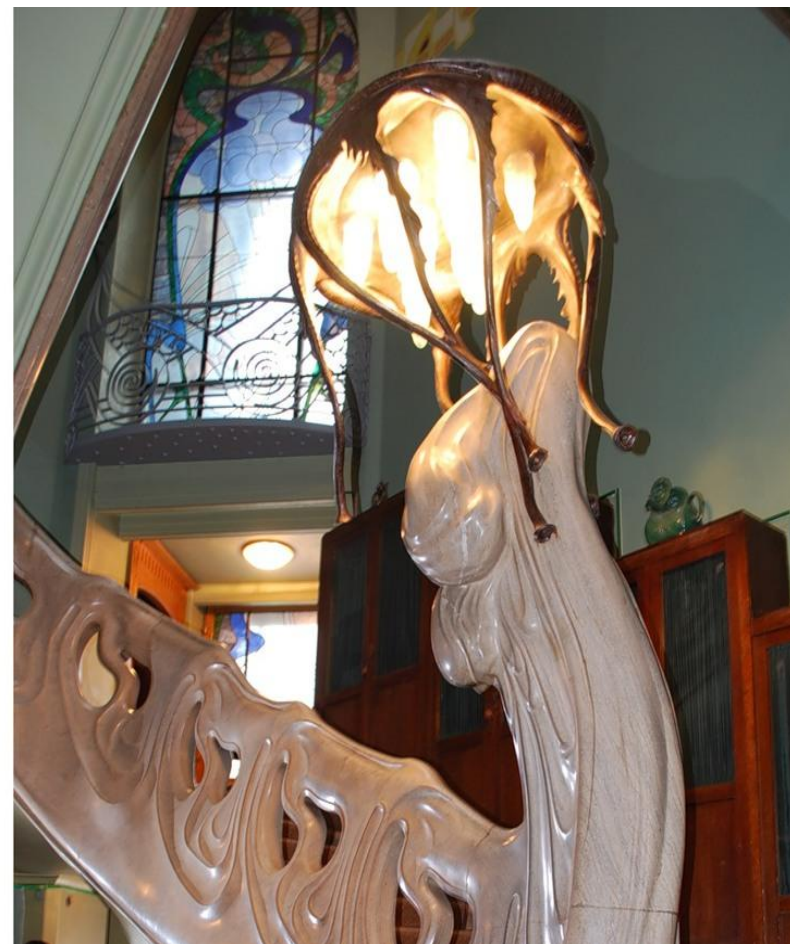
2. Отличной от средневековья является **функциональная ориентированность** сооружений рубежа веков. Главным образом, это - частные особняки, виллы, отели, многоквартирные жилые дома, а также здания, связанные с демонстрацией произведений искусства - театры, выставочные залы, школы искусства. Строительство культовых сооружений было весьма редким явлением на рубеже веков.

Функцию культового пространства взяло на себя **интимное, камерное, индивидуальное помещение каждодневного бытия человека.**

Архитектурными средствами бытовое пространство было преобразовано в площадку душевного восхождения. Иногда архитекторы превращали в подобную площадку и городскую среду, создавая парки, павильоны метро, торговые дома и т. п.

3) Стилю свойственен принцип единства целого. В модерне здание проектируется «изнутри наружу», то есть от внутренних помещений к внешнему облику строения.

Возрождается традиция, когда архитектор проектировал строение от фасада и до мелких деталей. Все – от решетки ограды до оконных переплетов, дверных ручек, перил, мебели, посуды, тканей, светильников и других составных элементов – решено в одном ключе.

4) В основу архитектуры конца XIX - начала XX вв. положено новое представление о законах организации пространства, сформировавшихся в данное время и открывших несовершенство Евклидовой геометрии, понимающей пространство как трехмерное и построенное на основе прямых линий.

Было доказано **Гауссовой** геометрической теорией, что прямая линия в пространстве есть абстракция, в то время как истинная линия-конструктор пространственных отношений - **кривая**, являющаяся репрезентантом энергетических токов, пронизывающих собой мир. Кривая была воплощена в неправильной синусоиде.

В архитектуре эта линия присутствует в качестве контура, рисунка архитектурной композиции, а также формирует структуру объектов.

Общая теория относительности, развитая **А.Эйнштейном** на рубеже XIX-XX вв., предлагает представление о геометрии как форме искривления пространства, определяемой силовыми взаимодействиями тел.

Это означает, что каждый объект наделен энергетическим полем, потенциально энергетически активен, и исходящая от объекта энергия формирует пространство. Визуализацией данного представления становится архитектура модерна.

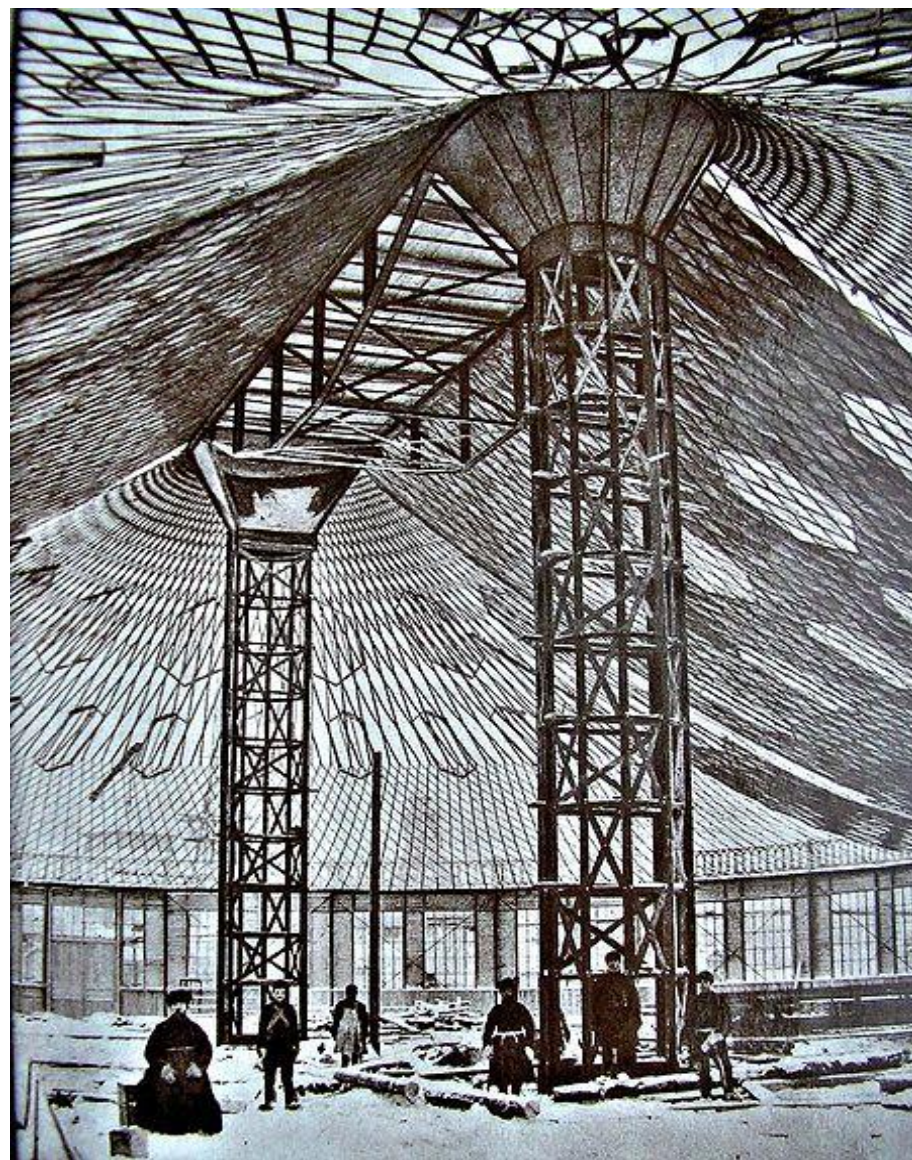
Дизайн и техника

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

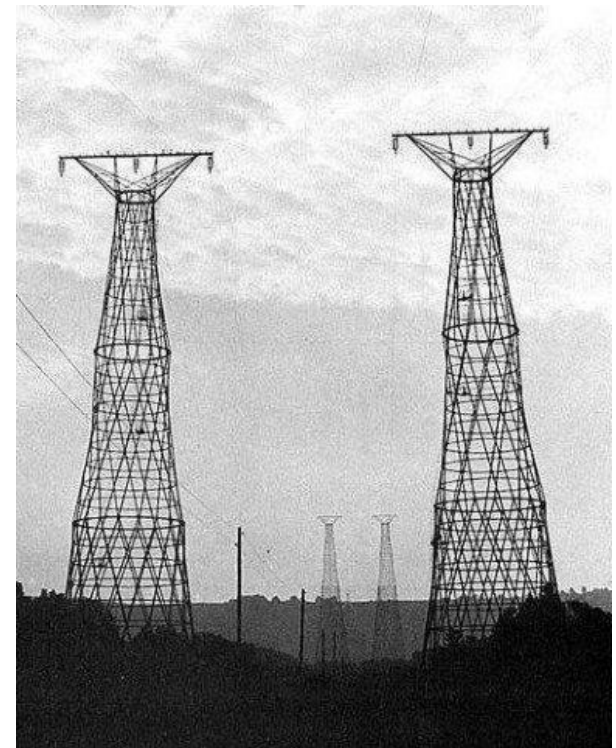
По принципу сетчатых конструкций **Шухов** разработал конструкцию сетчатой башни гиперboloидного типа (от математического термина «гипербола») и широко использовал такое конструктивное решение в водонапорных башнях, опорах линий электропередач, мачт военных кораблей.

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

В.Г. Шухов.
Водонапорная башня
в Палибино

5) В зданиях модерна нет геометрически четких и правильных форм, прямых линий и углов, точных соотношений.

Они асимметричны, в них много подвижных линий, извивающихся, переплетающихся волно- и змееобразных кривых, образующих плавные скругленные или срезанные углы.

Архитектурные формы находятся в состоянии постоянной пульсации, напряжения и расслабления, сужения и расширения, внутренней жизни. Они полны ощущения движение и роста.

б) Сложные планы сооружений, развивающихся без единой оси, из точки вестибюля вовне, подобно естественному росту природного организма.

Ни одно из помещений зданий не имеет правильных геометрических очертаний.

Пространства наслаиваются друг на друга, спиралевидно разворачиваясь из точки входа, инициирующей «раскручивание» архитектурной системы.

Интенсивное введение природных растительных мотивов в архитектурные формы переводит здание на неясную границу между природным и искусственным объектами.

7) **Разрушением плоскости стены** как в экстерьере (рельефностью фактуры, живописными панно, балконами, эркерами, окнами, мезонинами, карнизами и пр.), так и в интерьере (рисунком стен, лестничными массивами, лампами, консолями, колоннами, окнами и пр.).

8) Архитектурно-художественный образ здания обязательно учитывает функциональное назначение строения. Строительные материалы модерна – железобетон, сталь, стекло, керамика, бронза, медь, кирпич.

9) Основные цвета в модерне – пастельные приглушенные оттенки: табачные, увядшей розы, жемчужно-серые, пыльно-сиреневые.

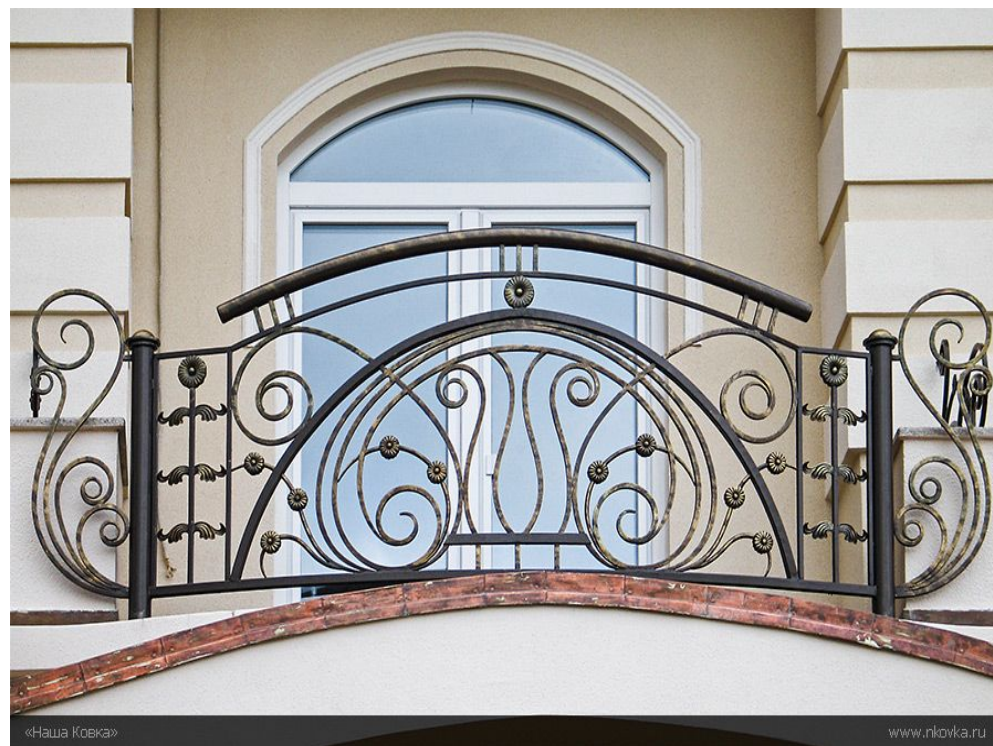
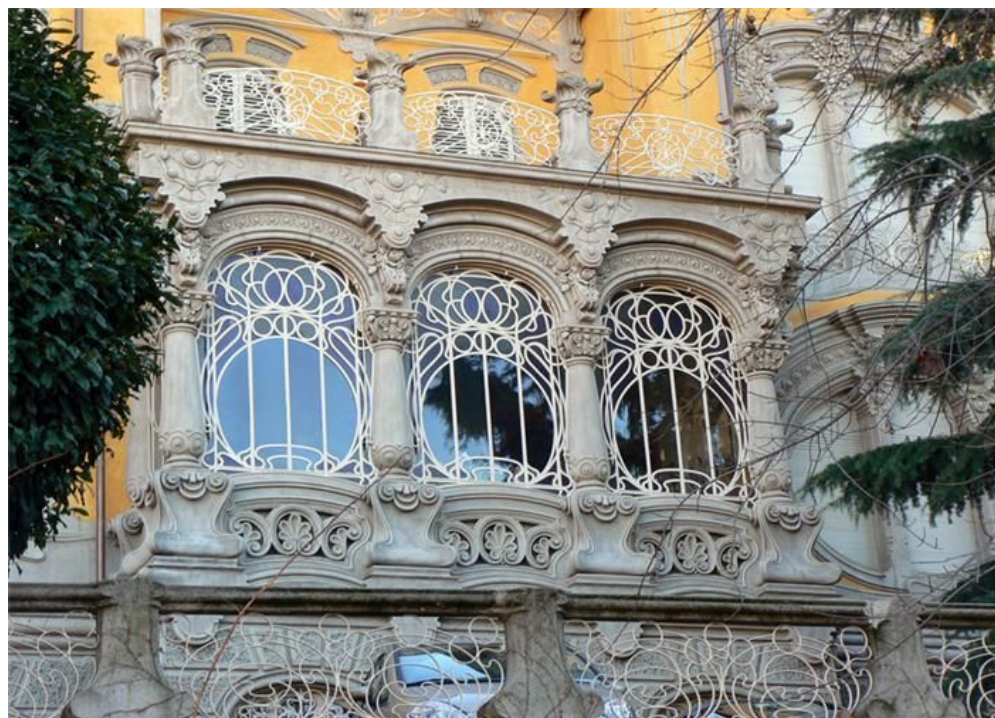

10) В оформлении здания часто используется **дерево и кованые изогнутые элементы** для дверей, лестниц, решеток балконов и ограды строения. Двери и окна, как правило, прямоугольные, часто арочные. Двери – иногда во всю стену, раздвижные, распашные или поворотные с богатым растительным орнаментом. Ленточные – во всю стену окна или «магазинные» – широкие, наподобие витрин.

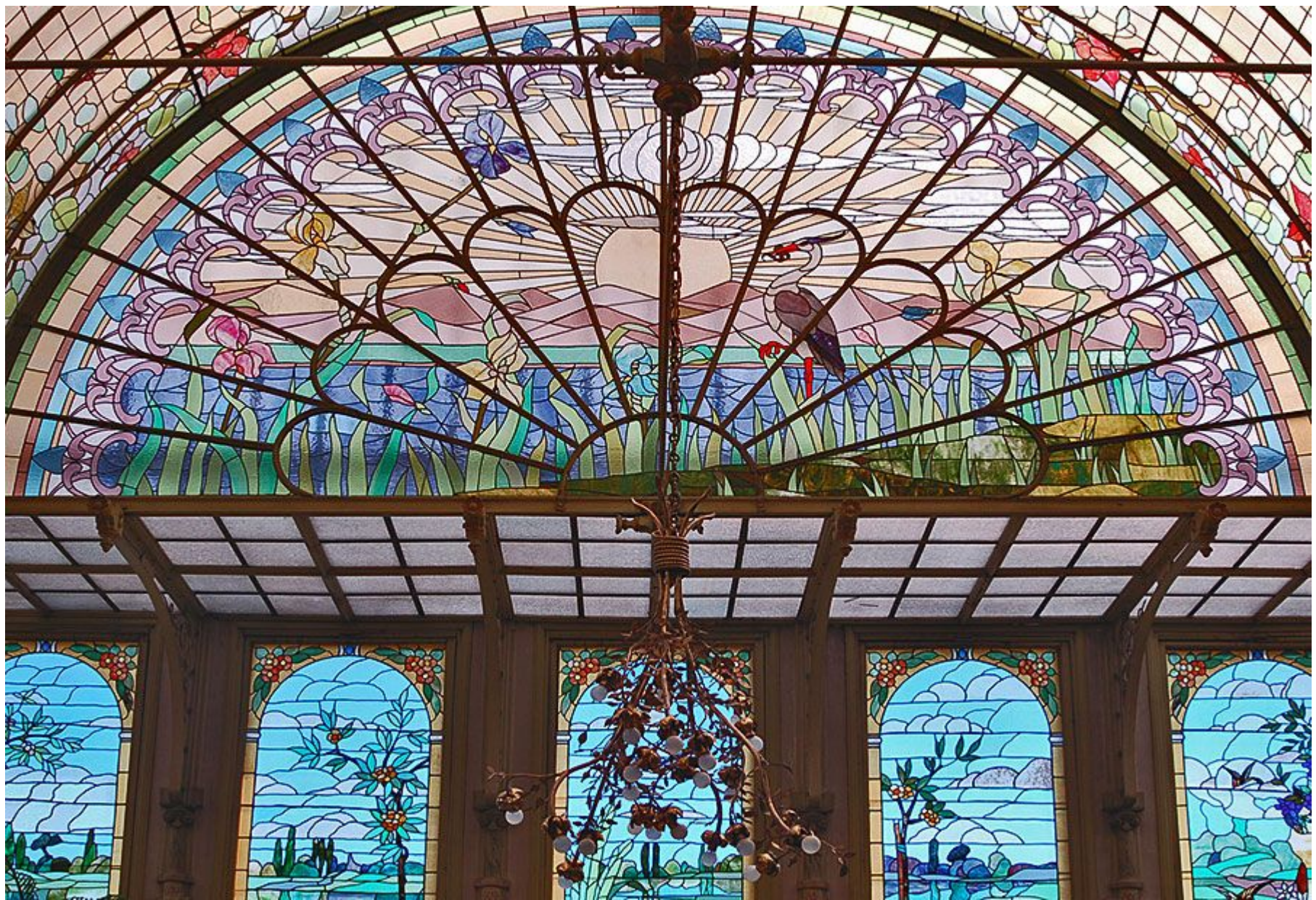
«Наша Ковка»

www.nkovka.ru

«Наша Ковка»

www.nkovka.ru

11) Мозаика, эмаль, витражи, латунь – любимые техники, используемые для украшения интерьера здания и мебели.

12) Архитектура явилась тем универсальным объектом приложения художественных сил, который позволил объединить различные виды искусства и тем самым отразить стремления модерна к **синтезу искусств**. Под крышей какого-нибудь здания в буквальном и переносном смысле нашли гармоничное единение живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка, литература.

Новая архитектура казалась воплощением самых смелых мечтаний. Дом стал своеобразной моделью мира, местом воплощения в жизнь различных идей. Таким образом, утопические мечты о преобразовании мира путем искусства нашли наиболее сильное отражение в архитектуре, обеспечив тем самым необыкновенный расцвет данного вида искусства.

Создание своеобразного **синтеза искусств** являлось важным заданием для стиля модерн. Для этого был необходим общий формальный язык, который бы визуально соединял целые произведения и их части. Синтетичность модерна можно легко подтвердить интерьером любого особняка, в котором начиная от решетки ограды до оконных переплетов, дверных ручек, перил, мебели, посуды, тканей, светильников, лестниц и других составляющих элементов целого, **решено все в одном ключе.**