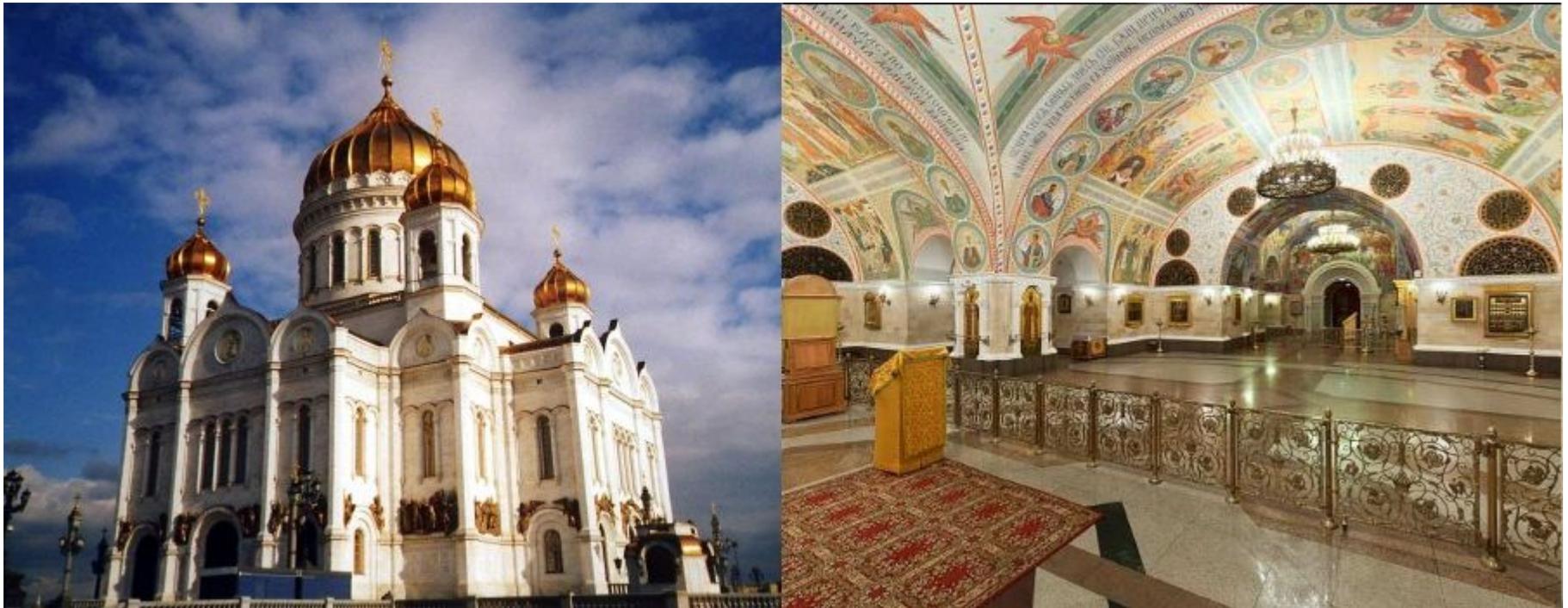

Становление стиля «модерн» в русской архитектуре.

Предпосылкой возникновения архитектуры стиля «модерн» является **эkleктика**, развивавшаяся во 2 пол. XIX в. Архитектура эkleктики не замкнута в границах одного стилевого направления; открыта для активного взаимодействия ряда художественных языков в конструировании целого.

Эkleктическим периодом развития архитектуры были возрождены традиции архитектуры готики, барокко, рококо, классицизма как значимые концепции мироотношения. Но если для **эkleктики** характерно лишь цитирование и воспроизведение, то в **модерне** происходит творение нового качества в результате синтеза художественных традиций.

К.Тон Храм Христа Спасителя

Из эклектики «выросли» **неорусский стиль** и **неоклассицизм**.

Неорусский стиль (Марфо-Мариинской обитель и церковь Рождества Богородицы в селе Надворжино)

Неоклассицизм (Торгово-Промышленный банк в Санкт-Петербурге. Архитектор М. М. Перетяткович. 1912-1914 гг.)

НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ и МОДЕРН

Неорусский стиль ближе к модерну, чем к эклектике, этим он отличается от псевдорусского стиля.

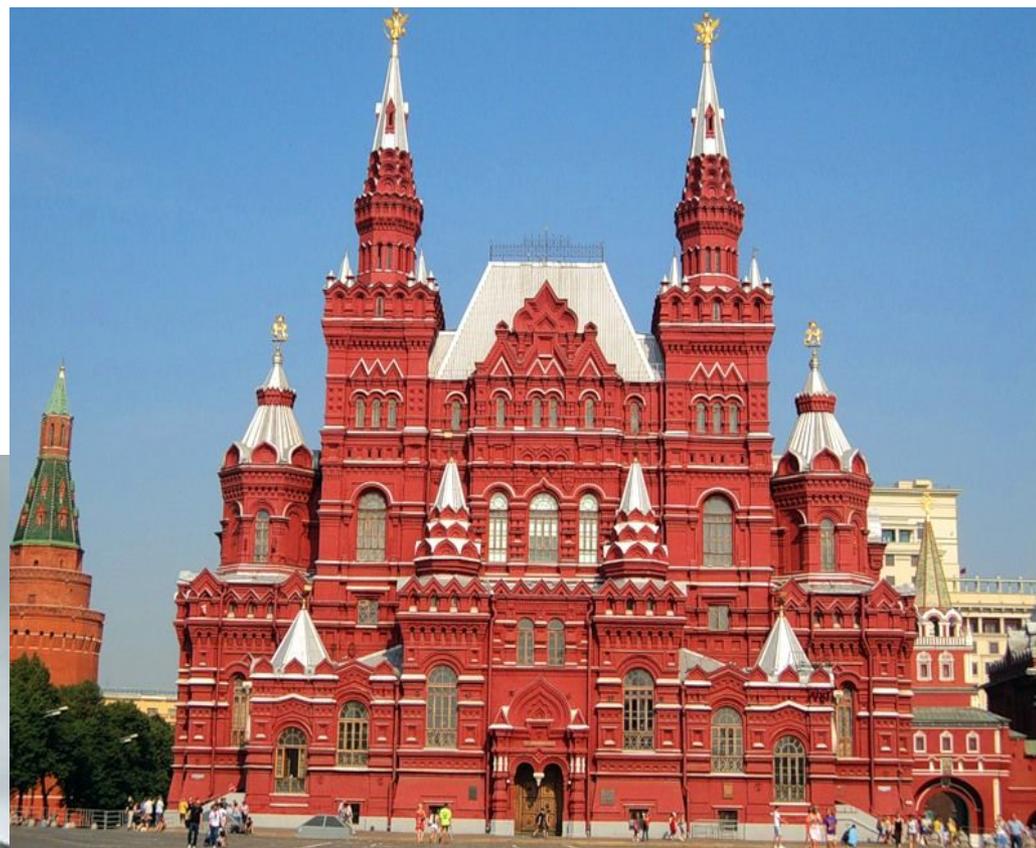
Стилизация – принцип формообразования в **модерне и неорусском стиле**.

Не просто допускает, она предполагает искажение, утрирование форм источника, отказ от частных деталей во имя наглядности передачи принципа. Стилизация стремится сделать зримой идею архитектуры как организма, неделимость полезного и прекрасного.

Стилизаторство – принцип формообразования в **эклектике**.

Стилизаторство — это избирательный подход, когда вырванные из контекста архитектуры прошлого детали копируются по возможности точно, но komponуются по-новому в новых структурах.

Неорусский стиль, сменивший предшествовавший ему псевдорусский, на ранней стадии модерна стал одним из истоков последнего.

Псевдорусский стиль
(Государственный исторический музей, Москва)

Неорусский стиль (особняк на Большой Якиманке в Москве)

Неорусский стиль как предшественник модерна

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, 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.

Неорусский стиль как предшественник модерна

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

Неорусский стиль как предшественник модерна

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

Усадьба Абрамцево под
Москвой

Имение Абрамцево в 60-ти километрах от Москвы называют самым сказочным местом из всех российских музеев-заповедников, а еще «местом силы» русских художников и малой родиной русского модерна.

С 1843-го года Абрамцево принадлежало писателю-славянофилу Сергею Тимофеевичу Аксакову. Здешняя сказочно-былинная природа навеяла Аксакову русскую версию сказки о красавице и чудовище — «Аленький цветочек», а подолгу гостивший в Абрамцеве Гоголь именно тут читал вслух второй, впоследствии сожжённый том «Мёртвых душ».

Потом сказочная усадьба опустела. Почти 10 лет после смерти Аксакова она простояла заколоченной, пока в 1870 году её не купила молодая чета — Савва Иванович и Елизавета Григорьевна Мамонтовы. С Мамонтовых началась в Абрамцево «новая эра»: туда приезжали гостить и работать Репин и Васнецов, Антокольский и Суриков, Polenov и Нестеров, Серов и Коровин, Врубель и Шаляпин и многие-многие другие известные личности. Впоследствии это объединение назовут «Абрамцевский художественный кружок».

«Осень в Абрамцево»
Василий Дмитриевич Polenov

Савва Мамонтов, успешный промышленник и страстный покровитель искусств, которого называли Саввой Великолепным и Московским Медичи, не только помогал всем, кого находил талантливым, но и буквально фонтанировал новыми идеями, заражал всех своим энтузиазмом. Его жена Елизавета Григорьевна, из купеческого рода Сапожниковых, славилась добрым и ровным характером и тонким художественным вкусом. «Вдохновляющий деспотизм» Мамонтова и живое человеческое участие его жены сделали Абрамцево неотразимо привлекательным для гостей.

Савва Мамонтов как раз занят строительством Донецкой каменноугольной железной дороги и заказывает **Виктору Васнецову** несколько больших картин для её правления: «Ковер-самолет», «Битва скифов со славянами», «Три царевны подземного царства». В них Васнецов смог раскрыть своё настоящее призвание — не реалистическую живопись в духе передвижников, а модернистскую — мифологическую, сказочную.

Васнецов близко сходитя со всем семейством Мамонтовых и, вместе с Поленовым и Репиным, становится завсегдатаем Абрамцева и одним из самых деятельных участников абрамцевского кружка. Много лет Абрамцево было для Виктора Васнецова и его младшего брата Аполлинария, тоже художника, местом постоянного притяжения.

В окрестностях Абрамцева Васнецов делает эскизы для картины «Баян», создаёт этюды для «Ивана-царевича на сером волке» и долго бродит вокруг многочисленных прудов, чтобы найти живописную натуру для знаменитой «**Алёнушки**».

В Абрамцеве все испытывают небывалый творческий подъем: проектируют, рисуют, красят, вышивают хоругви, режут по дереву и высекают по камню. Росписи стен, иконы, деревянная резьба алтаря — всё делается руками обитателей Абрамцева. «Дом наш, — пишет Елизавета Григорьевна Мамонтова в 1881-м году, — принял совсем божественный вид. На всех столах лежат чертежи, рисунки, эскизы... Васнецову церковь не даёт даже ночи спать, всё рисует разные детали».

Чуть больше года понадобилось, чтобы появился на свет «васнецовский» храм — **Церковь Спаса Нерукотворного.**

**Церковь Святого Спаса Нерукотворного
(1880-1882)
в Абрамцево по проекту В.М. Васнецова**

Источники **стилизации** – постройки Новгорода и Пскова, в том числе храм Спаса на Нередице.

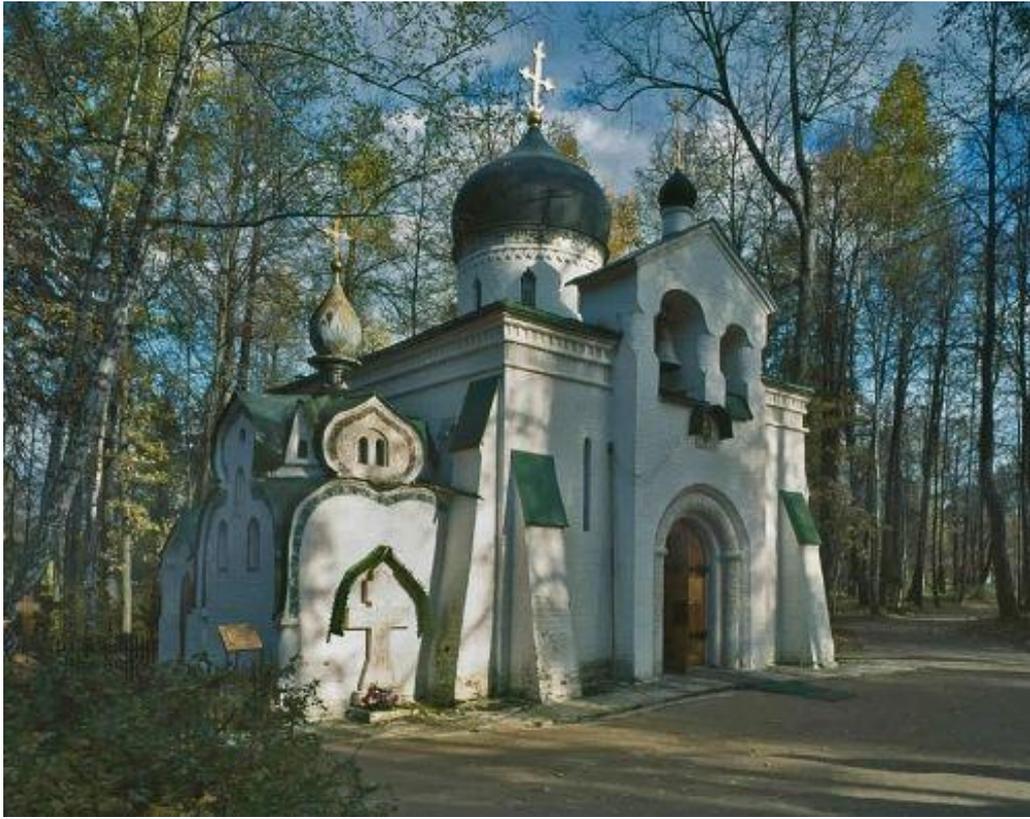
Васнецов. Часовня в Абрамцево 1892г

Храм спаса на Нередице 1198г

Васнецов.
«Избушка на курьих ножках» 1883г

В Абрамцевской церкви проявилось и новое отношение к самому образцу.

Авторы далеки от копирования, они подвергают образец **стилизации в духе модерна**: смело сопоставляют кубический объем с кривыми линиями купола, скошенными контурами контрфорсов придают силуэту храма некоторую пирамидальность, усиливают ощущение глади стены, как бы подчеркивая немногие элементы украшения, наложенные на нее.

Последнее качество особенно показательно для новых стилевых ощущений. Эkleктика всегда боялась "пустоты"- гладкой плоскости, незанятого пространства, она готова была каждый участок заполнить украшением.

Модерн открыл любовь к пустоте. Гладкая плоскость была своеобразным знаком безмолвия, она воспринималась как символ бесконечности, непричастности к земной суете.

Васнецов велел многочисленным детям Абрамцева поскорее нести ему полевые растения, целые букеты — для вдохновения, и расписал клиросы цветами и бабочками.

На полу из камешков был выложен фантастический цветок.

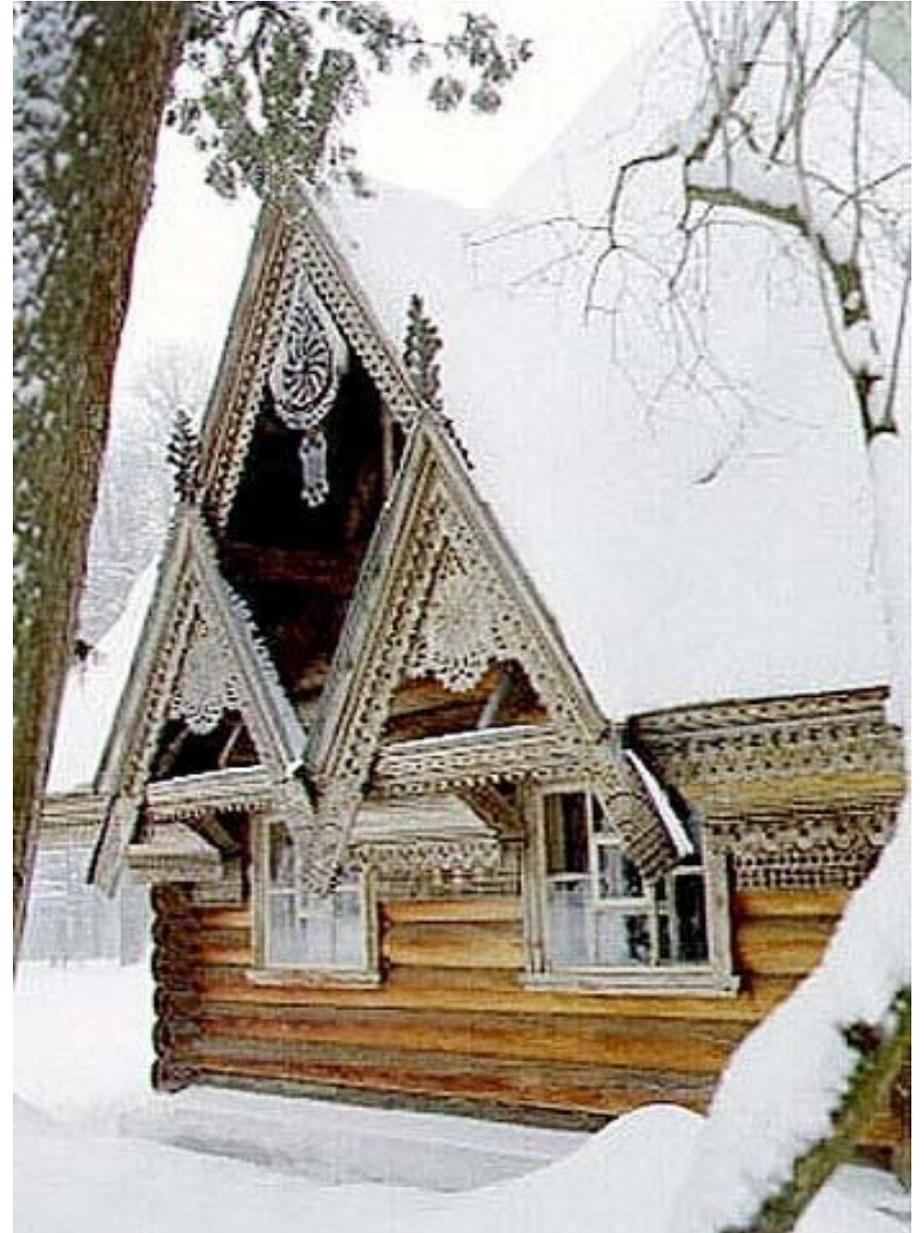

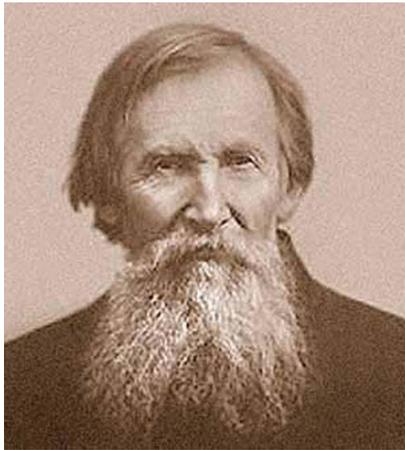

Церковь — не единственная постройка на территории Абрамцева, спроектированная Васнецовым. Неподалёку от церкви по его рисункам соорудили сказочную **«Избушку на курьих ножках»**, которую некоторые звали языческим капищем. Оба проекта Васнецова — и избушка, и церковь — считаются **первыми произведениями русского модерна.**

Неорусский стиль как предшественник модерна

В столярной мастерской в **Абрамцево** мастерили шкафчики, полочки, стулья, пользуясь народными орнаментами и технологией резьбы, основанной на выемке трехгранных углублений (трехгранно-выемчатая резьба)

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

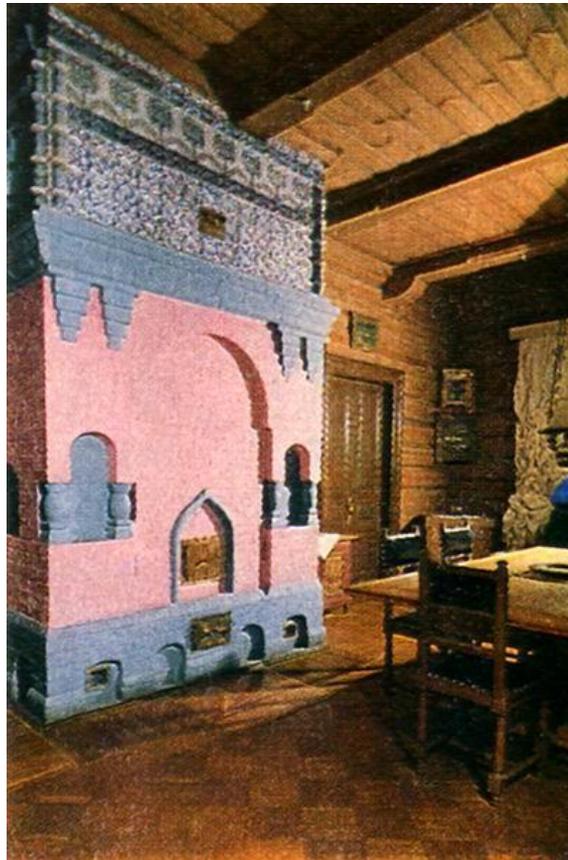
Тот же мир оживал в новаторских театральных работах **Васнецова**, в его эскизах к постановке пьесы-сказки А.Н.Островского «Снегурочка» на домашней сцене С.И.Мамонтова в Абрамцево

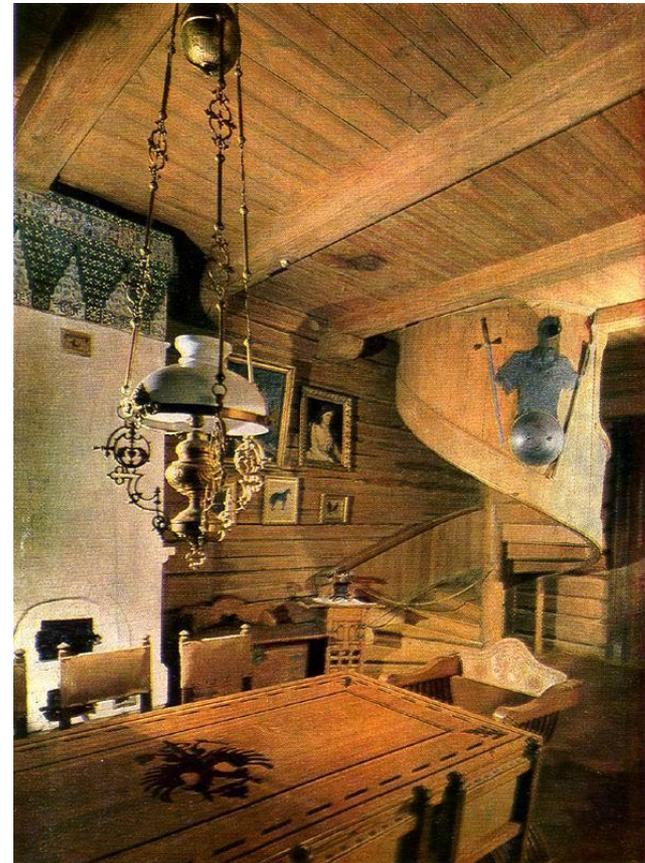
Предметы интерьера, выполненные для дома В.М.Васнецова

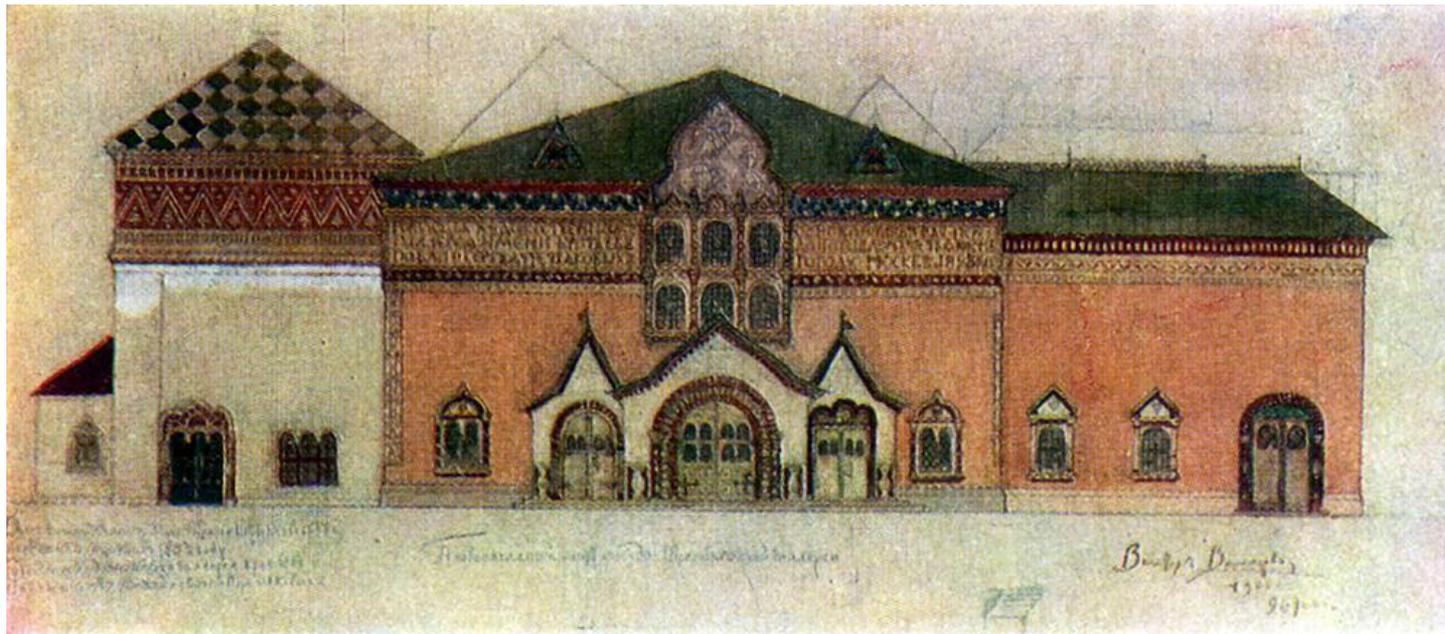
Буфет, изготовленный
По рисунку В.М.
Васнецова

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

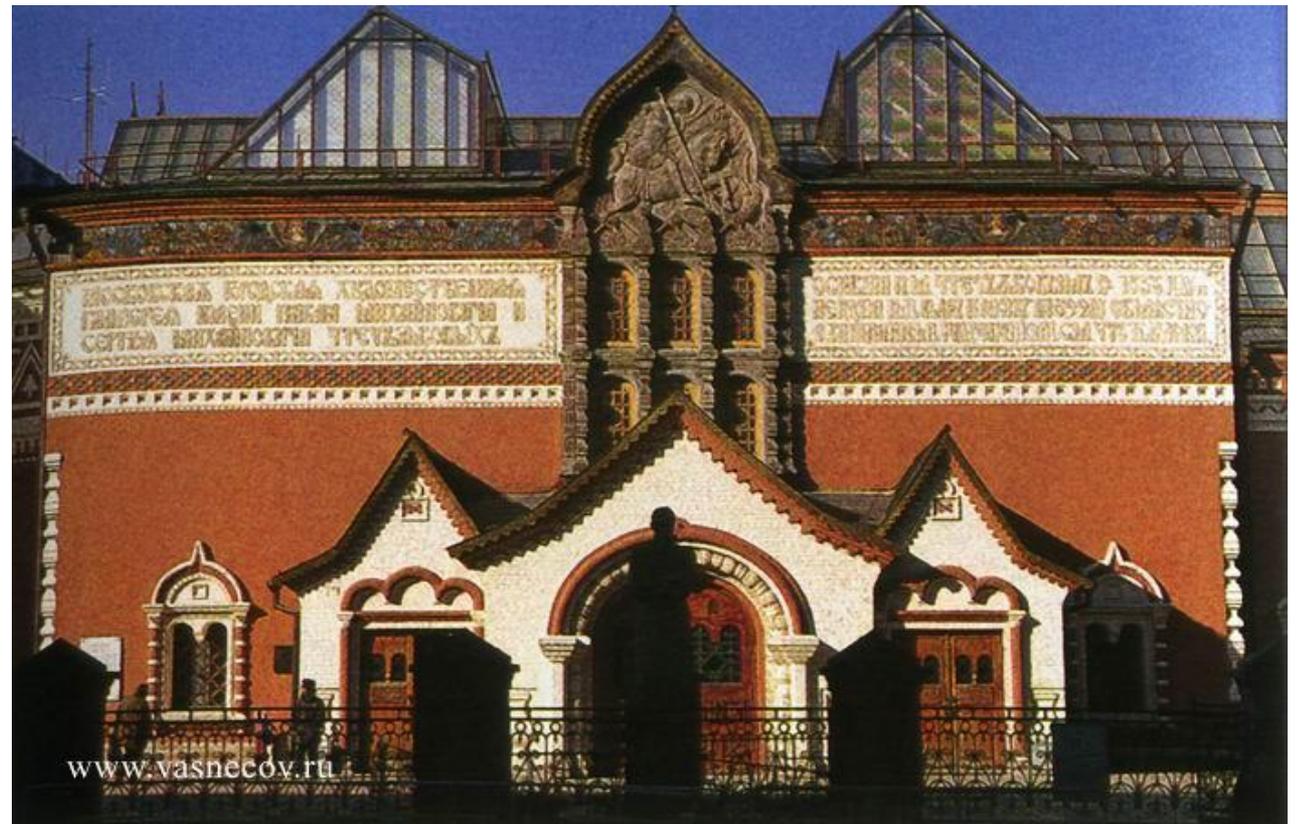

Интерьер гостиной дома
В.М. Васнецова

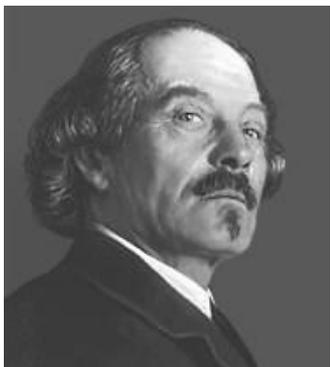

В. М. Васнецов

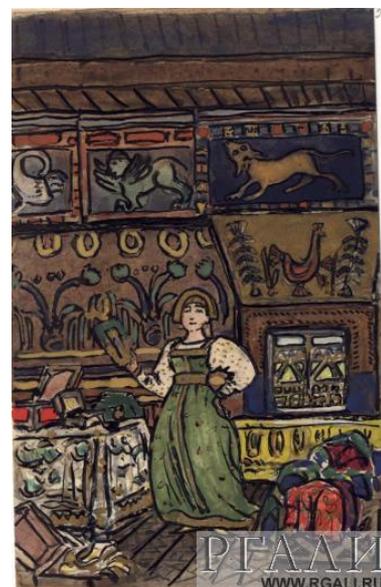
**Фасад Третьяковской
галереи (1906).**

Малютин Сергей Васильевич (1859-1937), русский художник, самобытный мастер русского модерна.

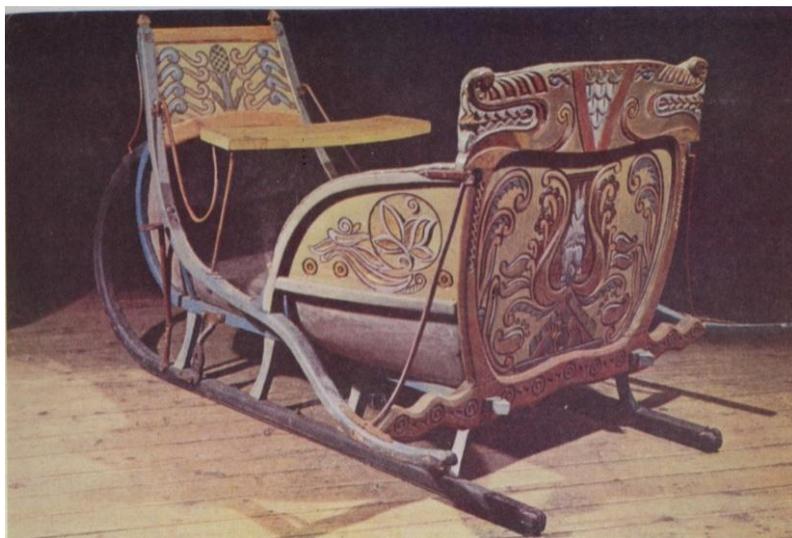
Выполненные по его эскизам предметы мебели, изразцы, ковры, шкафы, буфеты, рамы для зеркал буквально насыщены сказочными мотивами. Автор русской матрешки-Матрёны.

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 имени княгини **М. К. Тенишевой**.

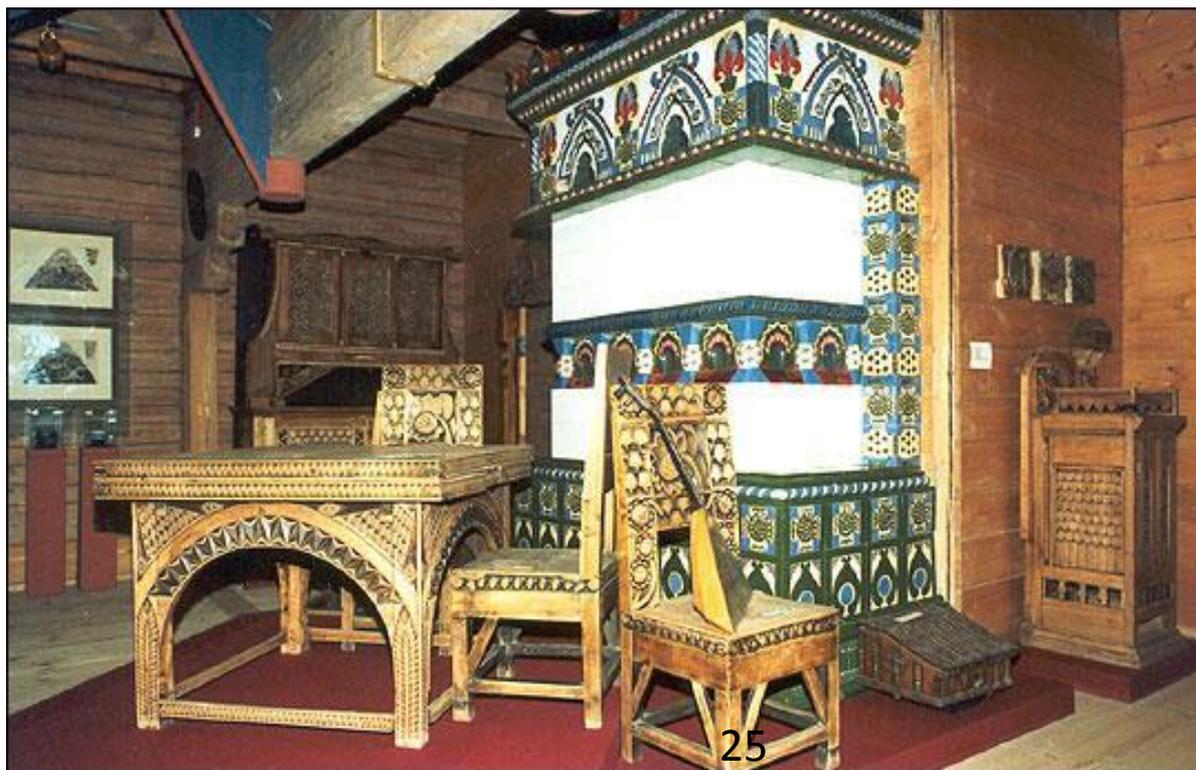
Роспись балалаек С.В. Малютина (1901) и М.А. Врубеля (1899), Талашкино

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

Неорусский стиль как предшественник модерна

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

В 1901 году по проекту художника С.В.Малютина был возведен сказочный "Теремок". Первоначально в нем разместили библиотеку для учащихся сельскохозяйственной школы.

Сама постройка очень оригинальна. Своими фантастическими росписями, завитками чудовищных цветов, странными зверями и птицами она напоминает домик из народных сказок.

Сюда приезжали музыканты, артисты, художники. Многие из них подолгу гостили и работали в усадьбе: А.Н.Бенуа, М.А.Врубель, К.А.Коровин, А.А.Куренной, М.В.Нестеров, А.В.Прахов, И.Е.Репин, Я.Ф.Ционглинский.

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

Но истинную славу этим местам принесли талашкинские художественные мастерские, открывшиеся в 1900 году. Руководить новым делом пригласили художника С.В.Малютина. За пять лет существования в резной, столярной, керамической и вышивальной мастерских было изготовлено множество предметов быта от детских игрушек и балалаек до целых мебельных гарнитуров. Эскизы для многих делались известными художниками: Врубелем, Малютиным, Коровиными др.

Причины популярности неорусского стиля (обращения к истокам народного творчества):

- 1) Во-первых, это отражение процессов усиления национального самосознания народов, что приводило к поискам в национальной культуре таких исторических пластов и областей творчества, которые в меньшей степени были затронуты влиянием общеевропейских стилей и отражали самобытные черты культуры народа.
- 2) Во-вторых, это стремление сохранить те живые традиции народного искусства которые продолжали существовать в виде кустарных промыслов.
- 3) В-третьих, это попытки противопоставить малохудожественной массовой машинной продукции изделия, одухотворенные рукой мастера-художника.

Принципиальным же отличием «неорусского стиля» конца 19—начала 20 века было то, что у его истоков стояли не архитекторы, а художники, и что основные формообразующие идеи черпались не из официального (пусть даже и древнего), а из народного искусства.