

Формирование стиля модерн

Подготовила:
учитель МХК МКОУ «СОШ №24»
Истрафилова Юлия Равильевна

□ Модерн – (от франц. *moderne* – новейший, современный) стиль искусства конца XIX – начала XX вв.

Используя новые технические и конструктивные средства, он стремился создать предметы искусства, необычные по внешнему виду

□ В каждой из стран он приобрёл своё название:

- ❖ «ар нуво» – во Франции и в Бельгии;
- ❖ «югендстиль» - в Германии;
- ❖ «либерти» - в Италии;
- ❖ «модерн стайл» - в Великобритании;
- ❖ «модерниссимо» - в Испании;
- ❖ «тиффани» - в США;
- ❖ «модерн» - в России.

□ *Художественный стиль модерн зародился в Бельгии и просуществовал до начала Первой мировой войны (1914), оказав огромное влияние на дальнейшее развитие искусства. До середины XX века о нём забыли или говорили как о нелепой безвкусице.*

□ *Подлинное открытие модерна началось с 1950-х гг.*

Характерные особенности стиля

□ линия – декоративная и динамичная, гибкая и подвижная, передающая энергию жизни;

Волнистая линия стала своеобразным символом стиля и стала неотъемлемой частью архитектуры и стала неотъемлемой частью искусства.

как

Дорнаментальность, большое внимание уделяется стилизованному растительному узору, гибким текучим формам, что превращало металлические конструкции в причудливые заросли фантастических цветов;

Синтез искусств, стремление к созданию единого стиля в архитектуре, графике, живописи и дизайне, смешение элементов разных стилей:

□ функциональность, т. е.
ориентированность была на
использование в быту

*Перед искусством
ставилась задача
создания прекрасной и , в
то же время, удобной
среды.*

Эктор (Гектор) Гимар (1867-1942)

Французский архитектор и дизайнер, один из ярких представителей *флорального модерна*. Создал свой особый стиль в архитектуре, так называемый «стиль метро».

В 1898 г. Гимар получил заказ на возведение трёх станций парижского метрополитена. Главную цель своего проекта он видел в оформлении наземных павильонов.

© Sabin Michael

Эктор Гимар.
Станции метро в Париже.

© Sabin Michael

© Sabin Michael

Эктор Гимар. Станция метро в Париже.

**Гектор
Гимар.
Диван для
курительной
, 1897 год.
Музей
Д`Орсе.**

**Ваза,
позолоче
нная
бронза**

**Париж. Ворота отеля Кастель
Беранже, архитектор Гектор
Гимар**

Хенри (Генри) Клеманс ван де Велде (1863 - 1957 гг.)

Бельгийский архитектор и художник, один из основателей бельгийской ветви стиля модерн.

Важнейшие постройки:

- Особняк Блюменверф в Брюсселе (1895 г.),
- Вилла Хохенхоф в Хагене (1908 г.)

*Особняк Блюменверф в
местечке Уккеле под
Брюсселем, 1905 г.*

Вилла Хохенхоф в Хагене. 1908

Вилла Хохонхоф в Хагене. Интерьер

Виктор Орта (1861 — 1947 гг.)

Бельгийский архитектор, один из основателей стиля модерн в архитектуре. Четыре брюссельских дома работы Орта включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

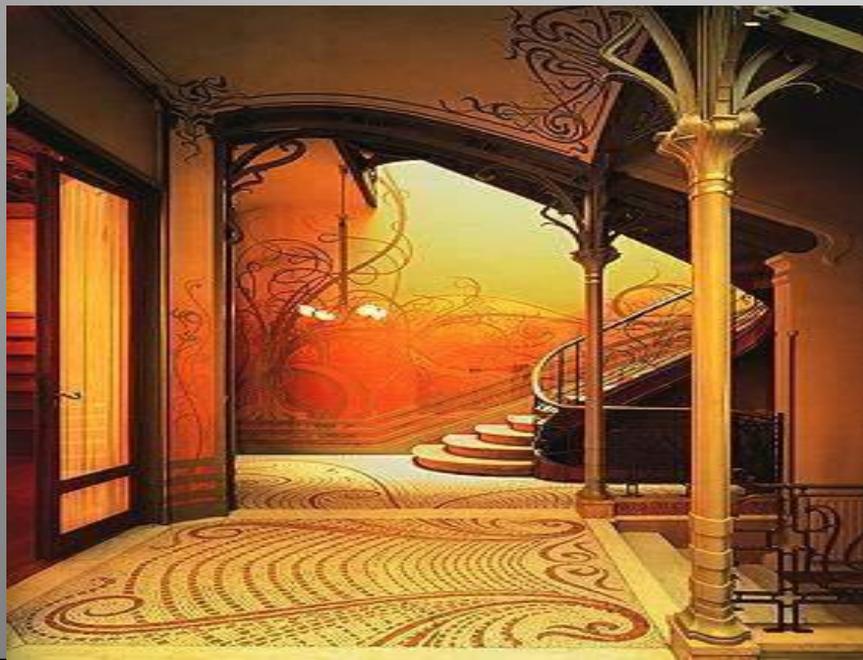
В списке всемирного наследия ЮНЕСКО: дом Эдмона Тасселя, собственный дом (Музей Орта), дом Сольвей, дом Ван Этвельде. Виктор Орта использовал обильный растительный орнамент, первым ввел в стилистику модерна гибкую, упругую линию (т.н. «линия Орта», или «удар бича»).

Victor Horta

Особняк Тасселя в Брюсселе. (1892—1893 гг.)

- ✓ Особняк Тасселя был первым в ряду блестящих построек Виктора Орта. Можно считать, что настоящий модерн в архитектуре начинается именно с него. Особняк Тасселя — небольшая четырехэтажная постройка.
- ✓ Фасад особняка сохраняет симметрию.
- ✓ Но еще более новаторским было внутреннее решение особняка. Он строится скорее вверх, чем по горизонтали. Главную роль в интерьере играет лестница, которая ведет наверх, становясь едва ли не самым парадным элементом. Внутри Орта использует тонкие

❖ **Дом Тасселя.
Бельгия**

❖ *Особняк Сольвей в Брюсселе .*

(1895—1900 гг.)

- ✓ Принципы, выработанные в особняке Тасселя, еще более последовательно реализуются в следующей замечательной постройке мастера — в особняке Сольвей.
- ✓ Во внешнем фасаде, имеющем два эркера по бокам, а в центре широкие тройные окна, Орта добивается еще большей изысканности.
- ✓ Он охотно использует ту линию, которая получила наименование «линии Орта», или «удара бича», и в решетке лестницы, и в рисунке пола, и в ограде балкона. Орта умело использует гнутый металл для создания ажурной плетенки решеток, сливает в единое тело стену и эркеры.
- ✓ Остается лишь добавить, что Орта сам проектировал мебель для своих интерьеров.

❖ *Собственный
дом
архитектора в
Брюсселе
(Музей Орта).
1898—1900 гг.*

Интерьер

❖ Отель ван Этвельде в Брюсселе. 1899

2.

Антонио (Пласид Гильем) Гауди-и-Курнет

(также Антонио; кат. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, исп. Antonio Plácido Guillermo Gaudí y Cornet; (1852 — 1926 гг.)

Каталонский архитектор, большинство причудливо-фантастических работ которого возведено в Барселоне.

Важнейшие постройки:

- ✓ Парк Гюэль (1900 – 1914 гг.)
- ✓ Дом Мила (1906—1910 гг.)
- ✓ Дом Батльо (1904—1906 гг.)
- ✓ Собор Саграда Фамилия (Святого Семейства)
- ✓ Дом Висенса в Барселоне . (1883—1888 гг.)

✓ В 1883 г. Гауди познакомился с Гюэлем, богатейшим барселонским аристократом и промышленником.

✓ Гюэль стал постоянным заказчиком и близким другом мастера.

✓ По его заказу Гауди построил дом в Барселоне — *дворец Гюэль*. Архитектор придал дворцу, зажатому высокими соседними домами, вид готического сооружения с устремлённым ввысь узким фасадом. Внутри ведут два входа, вписанные в полукруглые арки.

❖ *Дворец Гюэль в Барселоне . (1886—1891 гг.)*

❖ *Дворец Гюэль в Барселоне .
(1886—1891 гг.).*

Фрагмент

- ✓ В 1900 г. Гюэль, увлечшись идеей культурного преобразования общества, очень популярной на рубеже XIX—XX вв., задумал построить на окраине Барселоны «город-сад». Он приобрёл участок, на котором возвели два образцовых дома. (Один из них купил Гауди и прожил в нём до самой смерти.) Через пять лет строительство было прекращено, так как оказалось невыгодным делом. Вместо города Гюэль вместе с Гауди решили соорудить здесь парк.
- ✓ Парк Гюэль — великолепная шутка гения. Гауди всё время как бы играет со зрителем, вводя его в заблуждение. То нет опоры под перекрытием, то керамические пальмы оказываются колоннами.
- ✓ Такие превращения, когда камень становится цветком или деревом, а живое дерево похоже на каменную конструкцию, на каждом шагу подстерегают гуляющих в парке.

✓ Парк был закончен в 1914 г., а в 1922 году взят под охрану Всемирной организацией ЮНЕСКО.

**Парк Гюэль в Барселоне .
(1900—1914 гг.).**

Дом привратника стоит у входа в парк.

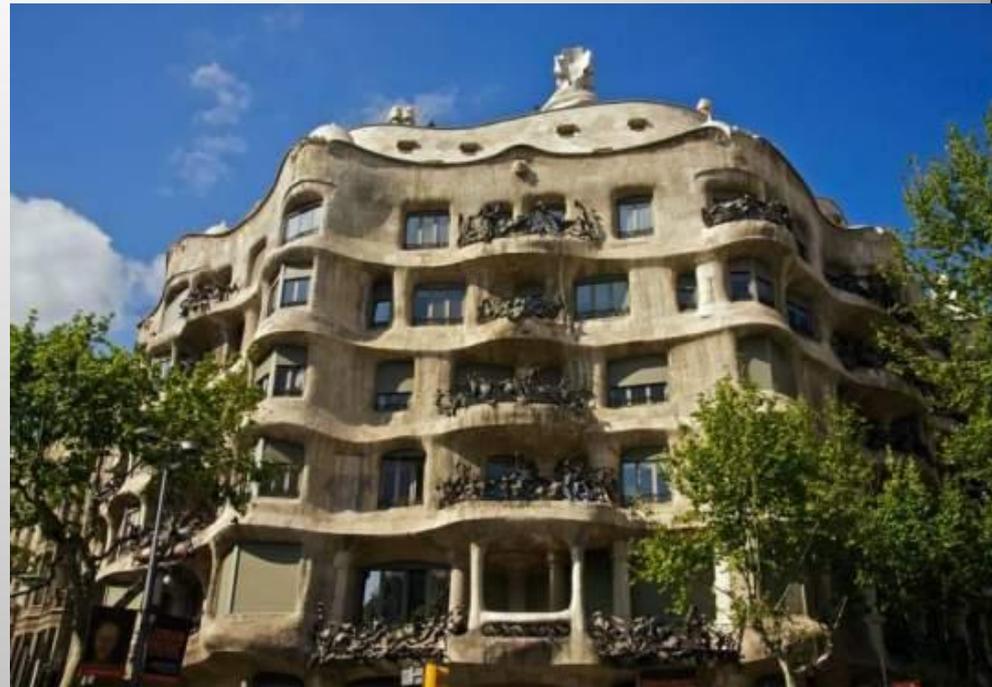
► **Парк Гюэль. (1900-1914 гг.)**
Фрагмент

► **Парк Гуэль в Барселоне . (1900—1914 гг.).**
«Бесконечная скамья»

❖ Дом Мила в Барселоне. (1906—1910 гг.)

- ✓ *Одно из самых неожиданных и совершенных творений архитектора.*
- ✓ *Дом Мила стал последним законченным сооружением Гауди.*
- ✓ *Волнистые наружные стены определяют свободную и прихотливую внутреннюю планировку, в которой нет двух одинаковых комнат, прямых углов и ровных коридоров. Каждая квартира поэтому уникальна.*
- ✓ *Строение выглядит глыбой застывшей лавы, в которой вырублены словно пещеры — окна и балконы. На крыше дома — каменные цветы, яркая керамика, цветное стекло.*

❖ Дом Батльо в Барселоне. (1904—1906

❖ Дом Батльо) был построен для крупного промышленника. Точнее, требовалось перестроить уже существующее старое здание. Гауди полностью изменил планировку дома, вписав в узкий прямоугольник городского жилища сложную композицию внутренних помещений. Устроив на трёх первых этажах дорогие апартаменты, архитектор оформил их снаружи сложными изогнутыми каменными ограждениями, которые образованы выступами фонарей и балконов; они напоминают скелеты фантастических животных или всплески вулканической лавы.

❖ Стены дома облицованы битым стеклом различных оттенков голубого, сочетание которых нигде не повторяется.

❖ Главный фасад, выходящий на улицу, похож на змеиную кожу; это впечатление усиливает крыша из рельефной черепицы, напоминающей чешуйки. Конёк крыши топорщится шипами.

Дом Батльо в Барселоне. (1904—1906
гг.)

- ✓ Возведение собора Саграда Фамилия (Святого Семейства) — дело всей жизни Гауди. Строительство храма в центре Барселоны было уже начато, когда в 1883 г. архитектору предложили продолжить его сооружение. Вначале он изменил лишь капители (венчающие части) колонн, затем последовательно разработал четыре варианта постройки.
  - ✓ В 1906 г. в барселонской газете впервые появился эскиз всего храма, а в 1916 г. был сделан его макет.
  - ✓ Постройка была задумана Гауди как своеобразная евангельская энциклопедия — собрание скульптур и образов. Позже Гауди и другие мастера продолжали его строительство.
- Церковь Саграда Фамилия в Барселоне. (1884 - 1926 гг.)**

❖ **Церковь Саграда Фамилия в Барселоне.
(1884 - 1926 гг.)**

- ✓ Дом построен по заказу Мануэля Висенса, владельца крупнейшего в Каталонии производства керамических изделий — кафельной плитки, черепицы и посуды.
- ✓ Висенс решил построить особняк в Барселоне и одновременно показать горожанам образцы своей продукции.
- ✓ Гауди возвёл живописную постройку с башнями-беседками на крыше. Стены особняка облицованы мозаикой из керамической цветной плитки и камня.

➤ **Дом
Висенса в
Барселоне .
(1883—1888
гг.)**

- ✓ В оформлении интерьеров дома Висенса проявилась безграничная фантазия Гауди.
- ✓ В столовой на серо-коричневом каменном полу возвышается камин, покрытый жёлтой и голубой плиткой с цветочным орнаментом. Панели стен и двери выполнены из светлого дерева; по сторонам дверей изображены стоящие в воде цапли и летающие птицы среди кружащихся осенних листьев. Выше панелей — оштукатуренные стены, по желтоватому фону которых «ползёт» тёмно-зелёный плющ.
- ✓ Наверху кирпичные конструкции, расписанные цветами, держат деревянный балочный потолок.
- ✓ Между балками свисают ветки кофейного дерева с плодами, выполненные из картона.

Русский модерн

Фёдор Осипович (Франц-Альберт) Шехтель (1859 -1926 гг.)

Российский архитектор, живописец, график, сценограф. Один из наиболее ярких представителей стиля модерн в русском и европейском зодчестве, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий.

Важнейшие постройки:

- ✓ Особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке (1893)
- ✓ Торговый дом М. С. Морозова на Мясницкой ул. (1898—1903)
- ✓ Особняк С. П. Рябушинского (1902)
- ✓ Особняк А. И. Дерожинской (1901—1904)
- ✓ Павильоны Русского отдела на выставке в Глазго (1901 г.)
- ✓ Ярославский вокзал в Москве (1902—1904)
- ✓ Здание МХТ в Камергерском пер. (реконструкция, 1902)
- ✓ Типография Рябушинских «Утро России» (1907)
- ✓ Доходный дом Строгановского училища на Мясницкой (1904—1906)
- ✓ Собственный дом на Большой Садовой (1910)

- ✓ Был спроектирован для жены богатого московского промышленника А.Н.Дерожинского.
- ✓ В 1930-х гг. особняк Дерожинской стал пристанищем представительства среднеазиатских союзных республик, позднее - резиденции посла Китайской Народной Республики, а теперь - посольства Австралии.

**Особняк
А. И. Дерожинской.
(1901г. - 1904г.)**

❖ **Особняк А. Н. Рябушинского на ул. Малая Никитская в Москве.
(ныне музей – квартира А. М. Горького)**

Особняк Рябушинского является классическим образцом особняка раннего модерна. В противовес "фасадной" архитектуре здесь торжествует кубический объем, подчеркнутый горизонталями сильно вынесенных вперед плит карниза и асимметричными выступами стен, массивных крылец, балконов. Особняк стал открыт для свободного посещения и всякий может побродить по комнатам, подняться по лестнице, любясь внутренней отделкой.

♦ **Особняк А. Н. Рябушинского на ул. Малая Никитская в Москве.
(ныне музей – квартира А. М. Горького)**

- ✓ Самый известный памятник московского модерна, построенный Ф. Шехтелем в 1902 году. В интерьере – знаменитая «тающая» лестница, витражи, наверху – старообрядческая домовая церковь-часовня.

► Столовая- самая большая комната

❖ **Ярославский вокзал. (1902г. - 1904гг.)**

В 1901 году был утвержден проект перестройки пассажирского здания, составленный Львом Николаевичем Кекушевым. Шехтель был приглашен для корректировки плана сооружения. Корректировка закончилась проектом нового здания, выполненного в неорусском стиле. Оно включало в себя часть старого вокзала, построенного Левестамом в 1862 году. От первоначального проекта сохранились лишь колонны из лабрадора – опоры части второго этажа, нависающей над платформой отправления.

Самостоятельная работа

(стр. 241 – 253):

- 1. Согласны ли вы с тем, что стиль модерн – самый неповторимый из всех стилей? Аргументируйте свой ответ.**
- 2. Каковы его характерные признаки?**
- 3. Каковы высшие архитектурные достижения русского модерна?**
- 4. Почему особняк А. Н. Рябушинского считается шедевром московского модерна?**