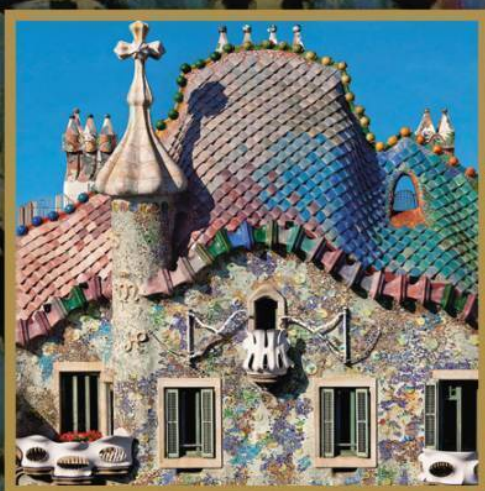

МОДЕРН

КЛИМТ, МУХА, ГАУДИ

Шедевры живописи на ладони

Модерн: Климт, Муха, Гауди

«Издательство АСТ»

2019

УДК 75.03(092)
ББК 85.143(3)-8

Модерн: Климт, Муха, Гауди / «Издательство АСТ»,
2019 — (Шедевры живописи на ладони)

ISBN 978-5-17-119169-6

В конце XIX века в разных концах Европы молодое и энергичное поколение дизайнеров и художников, задалось целью избавиться от историзма и эклектики, почти полувека царивших в искусстве, и создать новый самобытный стиль, иную художественную форму, которая бы соответствовала современности. Эти попытки наиболее успешны были в области архитектуры, внутренней отделки помещений, в прикладном искусстве, в оформлении книги и искусстве плаката, и, конечно, – в живописи. Новое направление в искусстве получило название модерн. Было много художников, архитекторов и дизайнеров, которые представляли стиль модерн в европейском искусстве и искусстве Америки. Среди наиболее известных – чешский театральный художник и иллюстратор – Альфонс Муха, знаменитый австрийский художник – Густав Климт, и, пожалуй, самый оригинальный испанский архитектор – Антонио Гауди.

УДК 75.03(092)
ББК 85.143(3)-8

ISBN 978-5-17-119169-6

, 2019

© Издательство АСТ, 2019

Владимир Баженов

Модерн: Климт, Муха, Гауди

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

*Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховойны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.
Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И – кто поймет намек старинной тайны?
В них девушка в венке великой жрицы.
Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили...*

Николай Гумилев

*Я хочу уже в фасаде выразить план и конструкцию здания так,
как это делалось в готике, и, подобно готике, выявить материал, а
природу – отобразить в стилизованном декоре.*

Виктор Орта

*Моих автопортретов не существует. Я не интересуюсь своей
собственной персоной как объектом для изображения. Я предпочитаю
других людей, особенно женщин, и, более того, другие формы
существования...*

Густав Климт

В конце XIX в. в разных концах Европы художники и дизайнеры почти одновременно захотели освободиться от историзма и смешения стилей, которые в течение полувека царили в архитектуре, живописи и прикладном искусстве. В противовес этой эклектике молодое и энергичное поколение дизайнеров и художников задалось целью создать новый самобытный стиль, иную художественную форму, которая бы соответствовала современности. Во многих отношениях это был ответ на промышленную революцию. Художники вовлекались в технологический прогресс, осваивая эстетические возможности использования новых материалов в своих произведениях. Эти попытки были наиболее успешны в области архитектуры, внутренней отделки помещений, в прикладном искусстве, в оформлении книги и искусстве плаката, в меньшей мере – в живописи. Но была и еще одна причина появления модерна – приверженцы этого направления находились в поисках прекрасного. Красота как самоцель – вот что отличало сторонников этого направления. Они считали, что только так можно спасти мир. Причем понятие красоты здесь проявляется в сложных асимметричных переплетениях четких контурных линий и практически монохромных плоскостей. Во всех элементах композиции прослеживается единый орнаментальный стилизованный ритм, свободная планировка. Новое

направление в искусстве получило название «модерн» (от франц. *moderne*, от лат. *modernus* – новый, современный).

Время зарождения модерна – рубеж XIX–XX вв. – было этапом, завершающим грандиозный цикл развития европейской культуры, начавшийся еще в Античности. Модерн переосмысливал и стилизовал черты искусства разных эпох, вырабатывая собственные художественные приемы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. В модерне использовались элементы романского стиля, готики, ренессанса, неоклассицизма, рационализма и других стилей, а также направлений с преобладанием более простых форм; иррационализма, в архитектуре – кирпичный стиль, когда архитекторы отказывались от штукатурки и все декоративные детали здания выполнялись из кирпича. В модерне смешались стили Античности и Средневековья, Европы и Востока, христианства и язычества. Также для стиля модерн характерно стремление к внешней декоративности. Природные формы, перевоплощенные фантазией художников, деформировались, вытягивались в бесконечные вибрирующие линии и фантастические цветы и листья. Асимметрия и экзотика, парадоксальность и иррационализм – кредо модерна. Наиболее часто используемые цвета – желтый, горчичный, цвет увядшей розы, темно-красный, оливковый, коричневый, фиолетовые и синие оттенки, жемчужно-серый. Другие особенности представлены гиперболами, параболами и обычными лепными украшениями, которые как будто оживают и вырастают в форме растений. Украшение, как структурный символ, считается частью растущей силы природы. Художники создавали органичный и призрачный мир с цветочными элементами, включая тюльпаны, подсолнухи, васильки и другие цветы, в сочетании с линиями и простыми волнистыми поверхностями. Иногда среди растительных мотивов помещены грациозные женские фигуры, крылатые феи и другие существа. Как же появился модерн, какие имена и течения повлияли на его зарождение?

Художественный язык модерна был во многом воплощением идей и образов символизма, который привнес в новое направление символику линии и цвета; были широко представлены темы мировой скорби, смерти, эротики; распространенным стало обращение художников к миру тайны, сна, легенд и сказок. Ярким образцом живописи модерна являются полотна Густава Климта. Эстетика изогнутой линии, родившаяся в живописи французских постимпрессионистов, эксперименты с выразительностью линий художников Поля Гогена и Анри де Тулуз-Лотрека также стимулировали появление нового направления в искусстве. Частично развитие модерна было вдохновлено модой на японские гравюры укиё-э. Художники-набиды, среди которых Пьер Боннар и Морис Дени, создали своеобразный вариант стиля модерн под влиянием понт-авенской школы. С живописью модерна также связаны Эдвард Мунк – в Норвегии, Михаил Врубель и Виктор Васнецов, участники группы «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Сомов) – в России.

В 1892 г. бельгийский живописец и архитектор Анри ван де Велде, увлекшись импрессионизмом и пуантилизмом, отрекся от «фигуративного искусства» и обратился сначала к абстрактному творчеству, а затем к орнаментике волнообразно изогнутых линий. А в 1893 г. бельгийский архитектор Виктор Орта создал знаменитый интерьер особняка Тасселя, в котором причудливо изогнутые линии декора зрительно сливаются с элементами строительной конструкции: конструкция плавно переходит в форму, а форма – в декор на плоскости или изогнутых поверхностях. «Новый стиль» развивался столь интенсивно, что уже в следующей постройке В. Орта – «Народном доме» в Брюсселе – заметнее становятся элементы конструктивизма. Свое кредо архитектор определил следующим образом: «Я хочу уже в фасаде выразить план и конструкцию здания так, как это делалось в готике, и, подобно готике, выявить материал, а природу – отобразить в стилизованном декоре». Эти слова можно считать программой художественного синтеза – основной идеи искусства стиля модерн. В 1895 г. немецкий ученый-натуралист и декоратор Герман Обрист создал шерстяной ковер, на котором шелком vyšил красный цикламен с необычной линией стебля. Геометры видят в ней синусоиду,

графики – энергичный росчерк пера. В истории европейского искусства она названа «удар бича» («удар хлыста»). Эта волшебная формула Германа Обриста, стала программным росчерком, девизом модерна, неся в себе основную идею этого направления: полное отсутствие прямых линий и углов. Эта идея пронизывала собой все виды искусства модерна. «Удар бича» – яркая демонстрация любви к изогнутой линии, являвшейся сутью ар-нуво, девиз нового стиля в искусстве, пришедшего на смену эклектике в 1890 г.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.