

**МОДЕРН
КЛИМТ, МУХА, ГАУДИ**

ОГИЗ

Издательство АСТ

Москва

УДК 75.03(092)
ББК 85.143(3)-8
М74

*Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.*

М74 **Модерн:** Климт, Муха, Гауди / авт.-сост. В. Баженов, А. Чудова. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 192 с. : ил. — (МиниАрт. Мастера и шедевры).

ISBN 978-5-17-156246-5

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, новую 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.

ISBN 978-5-17-156246-5

© Оформление.
ООО «Издательство АСТ», 2023

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тихвейны,
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

ПРЕДИСЛОВИЕ

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 находи-

лись 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 Ан-

тичности 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, параболоми 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 модерна 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 зри-

тельно 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 вышил 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.

Модерн появился сначала в Англии (непосредственным предшественником стиля стал эстетизм иллюстратора Обри Бёрдсли, который много внимания уделял выразительным качествам органичных линий и движения), где начал развиваться под лозунгом возврата к органичности, простоте и функциональности Средневековья, Раннего Возрождения и народного зодчества. Художественное движение, связанное с деятельностью прерафаэлитов, эстетикой и философией Джона Рёскина и деятельностью Уильяма Морриса, получает особое распространение в прикладном искусстве и архитектуре. Одним из основоположников модерна считается знаменитый английский художник-самоучка Уильям Моррис, критиковавший существующую социальную обстановку. В своем творчестве он противопоставлял себя окружающему миру, наполненному техникой. В 1881 г. вышла его статья «Несколько кратких советов по поводу составления узоров», послужившая толчком для развития нового течения в живописи. Моррис создавал предметы интерьера, вдохновленные растительными орнаментами, а Артур Макмердо использовал элегантные волнистые узоры в книжной графике. Вскоре модерн распространился и на

европейском континенте, где получил разные названия: югендстиль (Jugendstil) — в Германии, сецессион (Sezessionstil) — в Австрии, Чехословакии и Польше, флореаль, или либерти (Floreale или Liberty) — в Италии, модернизмо, или модерниста (Modernismo или Modernista) — в Испании, в Шотландии, в Глазго («стиль Глазго» Glasgow style), в Бельгии — стиль двадцати (от наименования «Общества двадцати», созданного в 1884 г.), во Франции он получил название ар-нуво (Art Nouveau), в США — Тиффани (по имени Л. К. Тиффани), в России — модерн. В каждой стране модерн имел свои особенности. Сам термин «модерн» был придуман галереей в Париже, которая выставляла большую часть работ этого направления.

Все течения искусства модерна в разных странах объединяло общее мировоззрение «fin de siècle» («конец века»), отличавшееся, с одной стороны, растерянностью, духовной усталостью, кризисом идеалов, скептицизмом и самоиронией, а с другой — настоящими поисками нового большого стиля во всех сферах творческой жизни, стиранием границ между элитарным и массовым искусством.

Это приводило к двойным последствиям: с одной стороны, к распространению мещанских вкусов, временами — пошлости, прони-

кающей даже в творчество выдающихся художников, и с другой — к появлению утонченного символизма, мистики, изысканности изобразительных средств, ставших доступными массовым потребителям искусства. Все это удивительным образом соединилось в модерне и в целом выражалось в стремлении ко всему необычному, странному, фантастическому, иногда болезненному и отталкивающему. Многим людям в то время, вероятно, казалось, что на их глазах создается совершенно новое искусство. «Мы гребень вставшей волны», — писал В. Брюсов. В период распространения модерна происходило стремительное переосмысление старых и открытие новых художественных форм и приемов, сближение и слияние различных видов и жанров искусства. Художники модерна дерзко ломали привычные нормы и границы. Основными визуальными жанрами, затронутыми этим стилем, стали живопись, архитектура, мода, ювелирное искусство, дизайн. Среди основных течений искусства модерна обычно выделяют: флореальное, или ар-нуво, неоромантическое (национально-романтическое), рациональное, или геометрическое, неопластицизм, или органическую архитектуру, неоклассицизм.

Для живописи модерна характерны плоскостность, орнаментальность целого в сочетании

с включенными в ткань произведения иллюзорными и даже натуралистическими деталями. Поэтому справедливо утверждение, что в основе эстетики модерна лежат три кита: экзотика, эротизм, ирреальность.

Было много художников, архитекторов и дизайнеров, которые представляли стиль модерн в европейском искусстве и искусстве Америки. Среди наиболее известных — архитектор и дизайнер Чарлз Ренни Макинтош — родоначальник модерна в Шотландии, бельгийский архитектор Виктор Орта, который своими чрезвычайно извилистыми и деликатными структурными формами оказал влияние на французского архитектора Эктора Гимара, еще одну важную фигуру в этом художественном направлении. К данному списку стоит добавить бельгийского архитектора Анри ван де Велде, американского художника и дизайнера Луиса Комфорта Тиффани, французского декоратора и дизайнера мебели Луи Мажореля, чешского театрального художника, иллюстратора, плакатиста и ювелирного дизайнера Альфонса Муху, французского дизайнера стекла и ювелира Рене Лалика, ну и конечно, знаменитого австрийского художника Густава Климта и гениального испанского архитектора и скульптора Антонио Гауди, возможно, самого оригинального мастера, который вышел за рамки привычного, что-

бы превратить здания в причудливые, ярко окрашенные органичные конструкции.

Кроме архитектуры, живописи и прикладного искусства, модерн затронул и скульптуру. Отличительные черты скульптуры эпохи модерна — возвращение к «природным» линиям, текучесть и динамизм форм, внутренняя энергия. Скульптура модерна декоративна, она призвана украшать пространство, подчинять его единому ритму, гармонировать с индустриальным обществом, одновременно с этим — заставлять человека погружаться в размышления, будить фантазию.

Среди самых известных скульпторов модерна — Огюст Роден и Аристид Майоль во Франции, Анна Голубкина в России.

Что касается архитектуры, то расцвет архитектурного стиля модерн в Европе и Америке приходится на 1890–1914 г., позже распространению этого направления помешала Первая мировая война. Точкой отсчета появления модерна считается строительство Эйфелевой башни в Париже (1889 г.), высота которой достигла 300 м. В период стремительного роста городов и индустриализации строительство в стиле модерн провозгласило возвращение к практичности сооружений Средневековья и Ренессанса.

Архитекторы удовлетворяли возросшую потребность в зданиях бирж, банков, вокзалов,

промышленных предприятий, доходных домов и даже церквей. Новшество того времени — железобетонные конструкции, выгнутые стальные профили, которые дали возможность создавать сложные криволинейные фасады. Изобретательные архитекторы не просто стоили выразительные сооружения с необычным внешним и внутренним обликом, но и освоили новые материалы — бетон, сталь, стекло. Повышается этажность зданий, увеличивается размер арок, окон, витрин.

Архитекторы, работавшие в этом стиле, уделяли большое внимание комфорту, снабжали здания лифтами и центральным отоплением. Модерн в архитектуре представлен разноцветными материалами, зданиями с выступающими вперед или отступающими в глубину стенами, декоративными колоннами с вертикальными желобками, рельефами растений и всевозможными фантастическими орнаментами в декоре, частым присутствием женских силуэтов, окнами с текучими линиями рам, лестницами с элементами растительности из металла, обвивающими перила. Вытянутые изящные формы модерна создают плавные переходы и затейливую игру света и тени. Модерн стремился стать единым синтетическим стилем, где все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе. Большое

внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и их внутреннему интерьеру, который тщательно прорабатывался. Лестничные перила, светильники, свисающие с потолка, даже дверные ручки — все тщательно проектировалось в едином стиле. Характерные для архитектуры этого времени дома-иллюзии, дома-растения отрицали симметричность форм, а кованые перила служили выражением напряженного ритма эпохи.

Классическим примером является Каса Мила — жилой дом, построенный Антонио Гауди для семьи Мила, показывающий, как разные части органически связаны с базовым планом. Одним из высших качеств архитектуры в стиле модерн является использование структуры здания для раскрытия ее строительных элементов. В 1900–1910-х гг., прежде всего в школе «венского модерна» (последователи архитектора О. Вагнера), использовались иные формы: прямые линии и углы, мотив «шахматной доски». За пристрастие к этим формам австрийского архитектора Й. Хофмана прозвали «дощатым», или «квадратным Хофманом». Выдающимся архитектором русского, московского, модерна был Федор Шехтель. Художник-эрудит, поэт и романтик, Шехтель использовал приемы стилизации. Его первый архитектурный шедевр —