Тема 1.5. Декоративно-прикладное искусство XX века и современности

В последней четверти XIX в. мастера декоративно-при­кладного искусства начали поиск новых путей развития. Их не устраивало дальнейшее сосуществование, а порой и сме­шение стилей, снижение уровня массовой продукции. ***Поя­вилась потребность в создании единого стиля в производстве вещей, форма, декор и техническое исполнение которых со­ответствовали бы особенностям материала. Новый стиль — модерн — возник в Париже и Нанси, а затем распространил­ся по всей Европе.*** Характерно, что данное художественное направление в различных странах Европы носило разные на­звания. Так во Франции это был арт-нуво, в Германии — югендстиль, в Италии — либерти. ***Из многообразия факто­ров, характеризующих стиль модерн, следует отметить обра­щение мастеров к природным формам, воспроизведение текучих, волнистых линий растений, животных и их стилиза­цию. Модерн изобрел свой специфический колорит, напи­танный болотными, травянистыми оттенками буро-зеленого, коричневого, мутного, нечистого с примесью лилового, розо­вого. В нем могли проявляться и более сильные тона: багро­во-красный с контрастно-черным.***

Орнамент. Модерн не смог породить достаточно четкой раппортной орнаментальной системы. Есть лишь некие харак­терные декоративные образования в виде асимметрично под­нимающихся и вяло опадающих масс, подчиненных общим ритмическим закономерностям. От предшествующего этапа историзма у модерна сохранилась стойкая приверженность ко «всеядности»: он перепробовал в своей стилистической кухне буквально все — от мотивов древнеегипетского искусства до изображения капли воды под увеличительным стеклом.

Если в первый период своего существования стиль мо­дерн имел во многом как бы прикладной характер, часто про­сто украшая индустриальные поверхности архитектурных фа­садов или предметов быта, то постепенно ритмы, рожденные его стилистикой, начинают втягивать в свою орбиту и саму форму. Зрелый стиль модерн породил причудливые очерта­ния вещей различного назначения, вплоть до интерьеров и экстерьеров зданий. Рациональная, конструктивная основа оказалась глубоко спрятанной в толще массы, словно расте­кающейся, расплывающейся. Аморфные, асимметричные формы вторили ритмам декора. В наследство от готики мо­дерн получил интерес к цветному стеклу, к витражам. Посте­пенно их готическая яркость тускнеет, приобретая характер­ную для модерна гамму блеклых тонов, среди которых осо­бенно популярен лиловый цвет. Наиболее выразительной декоративной находкой стиля модерн следует считать его зна­менитый орнамент в виде резкой, петлеобразной кривой. Он ярко проявился в декоре кованых решеток, благодаря своей внешней выразительности и в то же время совершенной эле­ментарности решения. Эффектный силуэт этого орнамента был квинтэссенцией стиля модерн и стал его своеобразной визитной карточкой, как рокайль в стиле рококо.

Стекло. Крупнейшим мастером модерна, сыгравшим веду­щую роль в истории французского и мирового стеклоделия рубежа веков, был Э. Галле. С его именем связан техниче­ский прогресс в стекольном производстве: возрождение стек­лодувной техники XVI в., открытие забытых технических приемов изготовления филигранного и полихромного стекла, эмалевой росписи по стеклу, инкрустации, разработка новых форм. Он изобрел новую технологию камейного стекла. Он не срезал верхние слои стекла, а постепенно смывал их кис­точкой, смоченной в плавиковой кислоте, добиваясь таким образом мягких переходов тона и выразительных живопис­ных эффектов. В декоре Галле обращался, в основном, к рас­тительному миру, но иногда изображал животных. Он приме­нял золотую и серебряную фольгу, блестки слюды и асбесто­вые волокна, стремясь придать стеклу вид натуральных камней. Галле создавал как уникальные произведения, так и модели для серийного производства.

Луис Комфорт Тиффани, американский художник по стеклу, продолжал работать в духе парижского криволиней­ного модерна. В 1880 г. он запатентовал свое «радужное» стекло (стекло с иризацией), техника производ­ства которого заключалась в обработке нагретого стекла пара­ми разных металлов и окислов. Только применяя эту технику, можно было передать мерцание крыльев стрекозы или радуж­ное оперение павлиньего хвоста; податливость стекла больше располагала к завиткам, кольцам и волнистым линиям, чем к вертикалям, квадратам и прямоугольникам.

Стиль ювелирных украшений Тиффани был основан на изысканном сочетании бриллиантов с платиной и белым зо­лотом. Коммерческое направление тоже не стояло на месте. Роскошные украшения должны были вызывать у окружаю­щих восхищение и уважение. Ювелиры откликнулись на это не только расширением старых фирм, таких как Картье и Фуке, но и появлением новых: Булгари, Каррера и Каррера.

Металл. Одним из самых замечательных мастеров этого времени был Рене Лалик. Он довел технику литья до совер­шенства, возродил витражную эмаль, широко использовал в своих произведениях переливчатые эмали живых горячих цветов. Важнейшей заслугой художника стало переосмысле­ние значения украшений для человека. Принципиальным был отказ от демонстрации благосостояния заказчика. Лалик создавал образы своего времени, подчеркивая и оттеняя ха­рактер и индивидуальность. Как ювелир он прославился уже в начале своей творческой деятельности. Им были созданы оригинальные гребни из рога, декорированные цветочным орнаментом из золота и других драгоценных материалов, брошь в виде женской головки с развевающимися волосами. Из природных мотивов Лалик отдавал предпочтение простым формам: ирисы, садовый вьюн, ландыш. Оригинальность ху­дожника проявилась в любви к полудрагоценным камням, к тому времени вышедшим из моды.

В японском стиле работал А. Веве. Художник-коллекционер, располагавший великолепными образцами приклад­ного искусства Японии, он создал подвеску «Сильфида» в виде женщины-бабочки, крылья которой переливаются дра­гоценными камнями. Это одно из наиболее характерных юве­лирных произведений арт-нуво. Идиллической трактовкой экзотических растений и насекомых отличаются работы юве­лира Жоржа Фуке. Но настоящее признание Дому Фуке при­несло сотрудничество его главы с художником Альфонсом Мухой. Одним из шедевров этого сотрудничества стал брас­лет «Змейка», изготовленный для знаменитой актрисы Сары Бернар.

Возрождение понятия «мужественность» вдохнуло новые силы в декоративное искусство. Новатором в этом направлении был Чарльз Ренни Макинтош (1868—1928). Основным источником его вдохно­вения была кельтская культура, и это увлечение оказало не­посредственное влияние на искусство арт-нуво в целом.

В 1925 г. в Париже состоялась Международная выставка декоративного искусст­ва, давшая новому стилю арт-деко его название. Стиль арт-деко был взращен в недрах кубизма. Это был кубизм, одомашненный для массового потребления. Если кубизм придал арт-деко его характерные формы, то русский балет дал ему цвета. Русский балет внес новые, шокирующие цвета: ослепительно-оранжевый, изумрудный и желтовато-зеленый. Модные декоративные мотивы 20-х годов — ключ, из которо­го обильно и бесполезно струится вода; беспечные лани, газе­ли и антилопы, самки оленей с оленятами, борзые собаки.

Термин «арт-деко» обозначает стиль, сочетающий в себе классичность, симметричность и прямолинейность. Как ху­дожественное течение он оформился в 1908—1912 гг. и достиг расцвета между 1925 и 1935 гг

Одним из ярких художественных направлений начала XX в. можно назвать стиль супрематизм. Известная француз­ская художница русского происхождения, ученица К. Мале­вича, Н. Ходасевич-Леже в 20-е годы создала эскизы, многие из которых послужили образцами для серии ювелирных изде­лий, выполненных в 1970 г. мастером Д'Астре. Сочетания до­веденных до схемы форм — круга, прямоугольника, треуголь­ника, соединенных под разными углами, создают в предметах пластическую напряженность.

Арт-деко не избежал влияния еще одного замечательного явления в развивающемся искусстве Запада начала XX в. — абстракционизма. Выражение быстроты движения с помощью скорост­ных линий и повторяющихся форм стало одним из любимых мотивов арт-деко.

Лак. Популярным материалом в эпоху арт-деко был лак. Жан Дюнан, дизайнер новомодной мебели, стал одним из ве­дущих специалистов по лаку среди мастеров арт-деко. От рас­тительных орнаментов он перешел к геометрическим узорам и далее к панелям, разрисованным всеми видами сюжетов и стилей, от африканских и восточных мотивов до абстракции. Популярным дополнением его работ стала техника инкруста­ции толченой яичной скорлупой.

Стекло и керамика. Период возрождения и нововведений переживают стекло и керамика. Геометрические композиции позволили сформировать новый взгляд на керамику. Однако специфика керамики не позволила, в отличие от других мате­риалов, усиливать геометричность изделий. Новых техноло­гических вершин в своей работе достигли стеклодувы. Такой податливый материал, как стекло, само по себе ставшее од­ним из символов модернизма, допускал применение любых технологий, будь то травление, покрытие эмалью, пескост­руйная обработка, штамповка или гравировка, одинаково пригодных для достижения одновременно скульптурного эф­фекта и поверхностного декорирования. До матовой полу­прозрачности стекло доводили с помощью алебастра. Метал­лические детали изготавливали из блестящего металла; хром, алюминий и сталь заменили классическую бронзу. Например, Рене Лалик использовал литое, протравленное кислотой стек­ло с высокими рельефными спиралями. Кроме прочего, стек­ло использовалось в качестве архитектурного материала, ему же отдавалось предпочтение в процессе развития производст­ва современной мебели и осветительных приборов.

К середине 20-х годов французы стали признанными лиде­рами в сфере декоративных искусств. Их произведения отли­чали тонкий вкус, пропорциональность и мастерская отделка, а цветовая гамма, утонченная роскошь и легкая фривольность делали их необычайно привлекательными. Неповторимый об­лик мебели арт-деко придавали редкие и дорогие материалы.

После Парижской выставки 1925 г. американские универ­сальные магазины, такие как «Мейсиз» и «Лорд и Тейлор», за­горелись идеей формирования спроса на современную мебель путем организации публичных экспозиций. Подобные шоу по­могли популяризации новых форм, в результате чего в 1930-х и 1940-х гг. Соединенные Штаты охватила мода на модерн в стиле арт-деко. Обтекаемые силуэты новой мебели, выглядев­шие так, словно были изготовлены машинами, пользовались огромной популярностью. Распространению обтекаемого сти­ля способствовало использование подобной мебели при съем­ках голливудских фильмов. Стильность мебели достигалась пу­тем покрытия обычных, массивных прямоугольных форм свет­лым шпоном красного дерева и бежевым лаком или созданием обтекаемых форм и силуэтов из гнутой фанеры. Ручки изго­тавливали из бронзы или просто заменяли их углублениями для пальцев. Популярны были сочетания черного и светлого лака. А жизнь в новых домах-небоскребах предполагала в це­лях экономии места использование многофункциональной ме­бели. Промышленная мебель Марселя Бройера из хромиро­ванных стальных трубок не противоречила принципам арт- деко. К 1929 г. уже несколько фирм занимались выпуском продукции из стальных трубок. Прочность стали позволила создать изделия из непрерывно изгибающихся сегментов и сделать революционный шаг в мебельном дизайне.

Ювелирное дело. В драгоценных украшениях этого времени использовались бриллианты. С ними работали ювелиры фир­мы Картье. Но в произведениях таких художников, как Жан Фуке и Раймон Тамплие, благородность материалов не имела принципиального значения. Наряду с золотом и цветными по­лудрагоценными камнями они использовали сталь, серебро, кость, дерево, эбонит и т. п. Более того, можно сказать, что в их произведениях доминирует четкая графика форм, контраст белого и черного, холодного и горячего, протяженного и замк­нутого — составляющие образа эпохи механизации мира. 13 изделиях коммерческого направления все чаще появляются фи гурки животных. К таким вещам относится знаменитая «Пантера» Картье, которая в течение нескольких лет остава­лась брэндом фирмы. Но порой такие изделия имели довольно вычурные формы. Выставка 1937 г. показала, что накануне но­вой войны наметился определенный возврат к мягким изогну­тым линиям. Все же главным принципом оставались строгость форм и гармоничность пропорций.

Декоративное искусство 30-х годов стало более идейно направленным, чтобы соответствовать новому настроению общества. Это настроение было обусловлено банковским кризисом 1929 г. В 30-е годы доминировали такие орнамен­тальные мотивы: зигзаги молний, стилизованные прически в неоклассическом стиле, солнечные лучи, эмблемы, появив­шиеся почти на всем, от коробочек с патефонными иголками до калиток пригородных садиков. Этот мотив стал символом «зари новой жизни», а также ассоциировался с богатыми пу­тешественниками 1930-х г.

Новые художественные течения, сложившиеся на заре XX в., — модерн и декоративное продолжение этого стиля арт-деко — стали результатом своего времени. Время новых открытий, технологий и сложения дизайна повлияли как на некоторую усложненность арт-нуво, так и на символизм и «роскошную» простоту арт-деко. В свою же очередь эти худо­жественные течения сформировали многообразные стили в прикладном искусстве в последующее время.

Вопросы и задания

1. Определение стиля модерн

2. Как он называется в разных странах.

3. Особенности орнамента стиля модерн

4. Назовите представителей стекольного искусства и особенности их изделий

5. Особенности творчества Рене Лалика.

6. Другие представители работы с металлом.

7. Особенности лаковых изделий.

8. Особенности керамических изделий

9. Найти дополнительный материал по ДПИ 20 века – какие стили появились в 20 веке, особенности ювелирного искусства, мебели, керамики 20 века