

УДК 687.016

Быкова Е.Н., Кириченко О.М.

Украинская инженерно-педагогическая академия

КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В СТИЛЕ МОДЕРН

Быкова Е.Н., Кириченко О.М. Концепции творческого формообразования в стиле модерн. В статье выявлены принципы и методы эстетического формообразования в архитектуре, дизайне, costume. Раскрыто общее понятие «стиль модерн», исторические предпосылки его возникновения и проявления в различных областях культуры. Рассматривается взаимосвязь принципов формообразования в изготовлении различных предметов, а также их связь с социальным, эстетическим и культурно-историческим опытом общества эпохи «Модерн». Выделены основные идеи художественного формотворчества стиля модерн: ориентация на органическое начало, декоративизм, стилизация, орнаментализм, стремление создать произведение, все элементы которого были бы подчинены единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу. Интеграция принципов художественного оформления женского костюма стиля модерн в проектирование современной женской одежды позволит удовлетворить самые взыскательные и утонченные вкусы потребителей.

Ключевые слова: модерн, стиль, формообразование, методы эстетического формообразования, стилизация, форма, ритм.

Быкова О.М., Кириченко О.М. Концепції творчого формоутворення в стилі модерн. У статті виявлено принципи і методи естетичного формоутворення в архітектурі, дизайні, костюмі. Розкрито загальне поняття «стиль модерн», історичні пере-

думови його виникнення та прояви в різних галузях культури. Розглядається взаємозв'язок принципів формоутворення у виготовленні різних предметів, а також їх зв'язок із соціальним, естетичним і культурно-історичним досвідом суспільства епохи «Модерн». Виділено основні ідеї художньої формотворчості стилю модерн: орієнтація на органічний початок, декоративізм, стилизація, орнаменталізм, прагнення створити твір, усі елементи якого були б підпорядковані єдиному орнаментальному ритму і образно-символічному задуму. Інтеграція принципів художнього оформлення жіночого костюма стилю модерн у проектування сучасного жіночого одягу дозволить задовольнити найвибагливіші та витончені смаки споживачів.

Ключові слова: модерн, стиль, формоутворення, методи естетичного формоутворення, стилизація, форма, ритм.

Bykova E.N., Kirichenko O.M., The concept of creative shaping Art Nouveau. The article reveals the principles and methods of forming aesthetic in architecture, design, costume. The total concept of "Art Nouveau", the historical background of its origin and manifestations in different areas of culture are disclosed in the article. Examines the relationship of the fundamental principles of shaping in the manufacture of various items, as well as their relationship with the social, aesthetic, cultural and historical experiences of society era «Art Nouveau». There are basic ideas of artistic creation of forms of Art Nouveau: focus on organic beginning, decorative features, stylization, ornamentalism, the desire to create artwork, all elements of which have been subordinated to a common ornamental rhythm and imagery and symbolic purpose. Integration of the principles of women's costume decoration of Art Nouveau to the modern women's clothing design will satisfy the most demanding and sophisticated consumer tastes.

Keywords: Art Nouveau, style, forming, shaping aesthetic methods, stylization, shape, rhythm.

Постановка проблеми. Источником идей для художников Art Nouveau была природа. Наиболее распространенной темой стал бутон (символ появления новой жизни) и экзотические растения с длинными стеблями и бледными цветками. В большой моде были образы женщин с невероятно длинными, струящимися волосами. Прекрасно подвергались стилизации яркие и грациозные насекомые и птицы – стрекозы и бабочки, павлины и ласточки. Естественная декоративность модерна способствовала его применению в разных жанрах. На сегодняшний день все большую популярность приобретает естественность. Дизайнеры отказываются от сложных необычных форм и неудобных эпатажных нарядов, отдавая предпочтение лаконичным силуэтам и изящной отделке, сочетая нежные цвета с более яркими, используя цветочные принты, кружево и ажурные детали. Естественность в одежде – это чистые и ясные оттенки, те которые можно найти в природе, например, сочно-зеленый, небесно-голубой или фиолетовый, также пастельные тона, се-

рый, оттенки коричневого, бежевый, цвета сафари и хаки. Именно такие черты и характерны для стиля модерн. Исследование стиля модерн поможет найти еще больше форм, силуэтов, видов отделки, которые можно использовать в современном женском платье, и предложенная одежда будет востребована, ведь она подчеркивает женственность, грациозность, естественную красоту, и не противоречит современным канонам моды.

Связь работы с научными программами.

Исследование проведено в рамках научно-исследовательских разработок, которые реализуются в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по привлечению молодых ученых к работе в научных учреждениях и высших учебных заведениях» № 1121-Р, редакция от 31.10.2011. Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры технологий и дизайна Украинской инженерно-педагогической академии.

Анализ последних исследований и публикаций по теме. Доктор искусствоведения, профессор Скворцова И. А. в своей работе [10] отметила: «На сегодняшний день можно констатировать постоянный и устойчивый исследовательский интерес к стилю модерн и к проявлению его типологических черт в разных видах искусства. Причина интереса к стилю модерн, прежде всего, коренится в его особенностях, оригинальности художественно-эстетической концепции, двойкой функции – итога по отношению к предшествующим историческим стилям и прозрения в будущее».

Следует упомянуть публикации и издания, материалы которых были базовыми и вспомогательными для исследования. Базовым трудом, посвященным изучению костюма, является энциклопедия «Костюм разных времен и народов» [8], его автор – известный исследователь искусства костюма Мария Николаевна Мерцалова. Необычным дополнением в тексте служит раздел «Язык сентиментальных чувств».

Основополагающие исследования в области стилеобразования находим в нескольких изданиях, посвященных русскому и зарубежному модерну. Среди них хотелось бы выделить книгу Борисовой Е.А. и Стернина Г.Ю. «Русский модерн» [2].

Среди работ, рассматривающих модерн как художественный стиль, проявивший себя в различных видах и жанрах искусства, актуальными для данного исследования стали труды В.П. Апышкова (об архитектуре модерна), Е.И. Кириченко, Г.А. Недошвина. О модерне в живописи, графике, музыке, театре и в декоративно-прикладном творчестве писали В.В. Ванслов, А. Гусарова, Т.К. Каждан, В.Г. Каратыгин, И.В. Корецкая, В.М. Красовская, Т.Н. Левая, Л.Г. Монахова, И.Ф. Петровская, М.Н. Пожарская, Л.А. Рапацкая, Д.В. Сарабьянов, Э. Старк, Ф.Л. Сыркина, Renate Moller, Larissa, A. Shadowa, F. Schmalenbach, O. Wagner.

Модерн как творческий источник для архитектуры, костюма, предметов среды, будет актуален всегда за счет своей приверженности к природе, легкости и изысканности, что привлекает человека на протяжении всей жизни, и вызывает интерес. Сегодня модернистские мотивы встречаются в модных коллекциях таких брендов как Christian Lacroix, Alexander McQueen, Anna Sui и многие другие.

Цель работы – раскрыть общее понятие «стиль модерн», исторические предпосылки возникновения и проявления в различных областях культуры, обозначить основные концепции творческого формообразования стиля модерн, использование которых поможет найти еще больше форм, силуэтов, видов отделки, которые можно использовать при проектировании моделей современной одежды.

Изложение основного материала исследования. Чтобы понять культурно-эстетическое значение стиля модерн и использовать его художественные открытия в современном дизайне, необходимо понять его суть, рассмотреть характерные черты и проявления.

Стиль модерн появился почти одновременно в разных европейских странах, чаще всего используется французский термин *Ар Нуво* (от фр. *L'art nouveau* – новое искусство) или термин «модерн» (современный). Во Франции использовались и другие названия для нового стиля: стиль метро, стиль Гимара (по имени архитектора станций парижского метро Гектора Гимара). В Германии больше в ходу был термин «Югендстиль» (букв. «стиль молодых»), в Австрии – Сецессион (Венский сецессион), а в Италии его называли «Либерти», или «цветочный стиль». Модерну суждено было стать большим интернациональным стилем начала века, который преодолел эклектические спекуляции на фрагментах различных стилей прошлого и создал новую оригинальную стилистику, наиболее подходящую идее современного прикладного искусства (дизайна).

Хронологические рамки искусства модерна очень узки, около тридцати лет, приблизительно 1886 – 1914 гг. Однако модерн – это не один какой-либо стиль, а множество различных стилей и течений, составляющих период, может быть, не менее важный, чем эпоха Возрождения.

Модерн – это сказочность, миф, мир иллюзий, быть может, чем-то похожий на эпоху Готики. Ведь Неоготика была одним из важных стилевых течений искусства модерна. Идеалы модерна не смогли реализоваться в сложную переходную эпоху конца XIX – начала XX вв. Они только отразились по-разному в его многообразных течениях. Эти течения были не только разными, но, подчас, взаимоисключающими, противоречивыми и, тем не менее, переплетающимися между собой: орнаментальное и конструктивное, «флореальное» и геометрическое, новаторское и ретроспективное, неоклассическое и неоготическое, индустриальное и кустарное...

Формообразование классического Ар Нуво основано на нескольких принципах. Главный принцип был сформулирован еще Ван дер Вельде: назад к природе, в которой сокрыты подлинная красота и гармония. Поскольку в природе нет прямых и геометрических конструкций, формы Ар Нуво должны следовать плавным, извилистым линиям, господствующим в естественном природном мире. В природе уже более чем достаточно образов для вдохновения: цветы и бутоны (символы нарождающейся жизни), экзотические растения, морские раковины и волны, пламя костра и плывущие облака, формы насекомых и животных, птиц и бабочек. Многие из этих образов действительно стали классикой модерна. Но природная линия здесь не самоцель. Она должна служить выражению целостности замысла, должна стать органичным элементом художественного единства (поэтому целостная среда обязательно содержит какую-то центральную тему). Это создает эффект завершенности и гармонии. Примеры формообразования Ар Нуво лишь подтверждают этот вывод. Все эти принципы в почти идеальном воплощении можно увидеть в архитектурных и интерьерных проектах великого испанского архитектора Антонио Гауди (рис. 1).

Основной идеей формотворчества модерна становилось стремление создать архитектуру, все элементы которой были бы подчинены единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу. Важную роль и всеобъемлющий характер приобретает декор, цель которого выразить целостность архитектурной среды. Возрождается старая традиция, когда архитектор рисовал все «до последнего гвоздя»: от общего эскиза сооружения до рисунков дверных ручек, оконных переплетов, светильников и каминов. Причем в качестве основного мотива мог быть выбран любой завиток.

Модерн, обращаясь к материалу свободно, даже вольно, всегда сохраняет естественную поверхность материала. Фактура его обыграна, выявлена выразительность. Обычная штукатурка – материал непрочный и не обладающий изначальными фактурными свойствами – применяется сравнительно редко и, как правило, в сочетании с материалами, которым присуща яркая фактурная характеристика: рваным или полированным камнем, бетонной штукатуркой, набрызгом, лещаткой, железом, глазурированным кирпичом. Трактовка материала предопределена композиционным замыслом, от которого неизменно зависит ее своеобразие.

Стилевая целостность модерна достигается с помощью «внутреннего» структурного единства – органической целостности полезного и прекрасного. Стилизация позволяет модерну обращаться к самым разным источникам: к средневековому зодчеству во всех его проявлениях, японскому, рококо, античному, народному, к природным образцам и новым конструктивным системам, не утрачивая стилового единства. Она же снимает дилемму – что

предпочтительней: изучение старых мастеров или природных организмов. Е.И. Кириченко утверждает, предпочтительным является и то и другое: «... кроме природы мы учимся понимать прекрасное в произведениях великих мастеров... изучение истории архитектуры и искусства приобретает новый интерес: мы учимся на манере старого мастера, мы изучаем его произведения, не имея целью копировать их в подходящем случае, но изучая метод его творчества. При этой постановке вопроса устраняется спор о том, что предпочтительней: изучение ли только природы или произведений знаменитых мастеров» [5].

Характерной особенностью Ар Нуво является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественного, плавного движения изогнутых и волнистых линий, которые можно увидеть и любом произведении этого стиля. Они использовались как в реалистичных изображениях природных форм, так и в абстрактных образах, выявляющих органическую энергию, но во всех случаях основной упор делался на декоративный, плоскостной характер рисунка. Основательность, массивность, любой намек на постоянство или неподвижность – все эти качества противоречили стилю Ар Нуво. Изящная невесомость линий ярче всего проявлялась при работе с мягкими податливыми материалами или с теми, которые могли таковыми казаться. По сути это был декоративный стиль, служащий для придания весьма прочным предметам видимости хрупкости и воздушной легкости» (У. Харди) [11].

Альфонс Муха – выдающийся чешский художник, мастер театральной и рекламной афиши. Один из ярчайших представителей стиля модерн. Все работы Мухи отличаются своеобразным неповторимым стилем [1]. Фигура прекрасной и девически грациозной женщины, свободно, но нерасторжимо вписанная в орнаментальную систему из цветов и листьев, символов и арабесок стала его фирменным знаком. Связующим элементом многих его композиций являются распущенные женские волосы, представляющие собой элемент орнамента (рис. 2). Естественные изгибы женского тела, обтекаемые длинными волосами и складками одежд, стали ярким графическим символом модерна. Все эти принципы в совокупности – естественность природных форм, плавные линии, целостность замысла (наличие темы) и эротизация – придавали Ар Нуво существенную орнаментальность.

Дизайн Ар Нуво затрагивал не только архитектуру, мебель и детали интерьеров, светильники, изобразительное искусство, но накладывал отпечаток и на образ жизни. Поэтому костюм был таким же объектом интереса и приложения творческих усилий художников модерна, как и архитектура, монументальная живопись, интерьер, мебель, книжная графика, прикладное искусство. Важной идеей модерна было создание предметно-пространственной среды, соответствующей ин-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

дивидуальним вкусам и потребностям человека. Костюм представлялся неотъемлемой частью этой среды [3;4].

Один из историков стиля, Райнер Грюнтер, пишет: “Орнамент модерна не украшает, он сам украшение. Орнамент модерна – не орнамент на предметах, он орнаментализирует предметы”. Животные, птицы (лебедь, павлин, фазан), цветы (орхидея, лилия, тюльпан, подсолнух), листья, деревья – излюбленные мотивы в орнаменте модерна. Раппортом орнамента становится женская фигура, женские груди, волосы. Разумеется, все эти “объекты” переходят в орнамент стилизованными, сильно преобразованными сравнительно с тем, какими они выступают в натуре [6].

Дорогие текучие ткани модерна орнаментировались стилизованными формами вьющихся, экзотических, болотных растений, водорослей, раковин, медуз, внутренним строением цветов и листьев. Узор располагался асимметрично. Цветовая гамма строилась на умеренных приглушенных тонах: глубокий гранатовый, темно-зеленый, табачный, бронзовый, многочисленные оттенки серого, нежно-голубого и розового [7].

Иллюстратор Харрисон Фишер изображал красавиц эпохи модерна, и прославился благодаря неповторимому стилю – легкому, воздушному и непринужденному. Его работы – эталон красоты и женственности, грации и изящества, которые свойственны дамам эпохи модерн (рис. 3).

Женщина стиля модерн – утонченное прекрасное существо, которое невозможно даже представить себе работающим. Ее жизнь – это светское времяпровождение в кругу себе подобных. Ее силуэт напоминает букву S. Ее образ – это образ прекрасного цветка на тонком стебельке, увенчанного выразительным бутонем: высокой прической из пышно взбитых волос. Чтобы соответствовать этому образу, фигуру нужно было супонить в тугой корсет, чтобы талия казалась утонченной, а грудь – выдающейся. Заднюю же часть туалета полагалось украшать турнюрами, которые создавались из дополнительных накладок, чтобы зрительно подчеркнуть и украсить линию бедер. Пышная юбка распускалась веером к полу, а пышная прическа увенчивалась изысканной шляпой [10].

В художественном оформлении предметов декоративно-прикладного искусства стиля модерн просматривается отличительная особенность: плоские, декоративные узоры; переплетающиеся растительные мотивы, такие как стебли или цветы; использование новых материалов и технологий.

Выводы. В результате проведенного исследования были рассмотрены основные принципы формообразования в стиле модерн.

1. Для стиля модерн свойственна **ориентация на органическое начало**, художники черпали вдохновение из стилизации объектов флоры и фауны, таких как травы, листья, виноградная лоза, цве-

ты, водоросли, бабочки, стрекозы, павлиньи перья. Формы в модерне уподоблены частям живого организма. Поэтому они растут как бы сами, завершаясь там, где естественно может завершиться процесс этого роста.

2. Над симметрией и даже над равновесием частей преобладает **ритм**. Вытянутые формы стульев, ваз, бокалов имеют, разумеется, и другой стимул, кроме идеи ритма, – тонкость, изгиб, изящество.

3. **Стилизация** позволяет модерну обращаться к разным историческим стилям, но смысл ее состоит в преувеличении, изменении, преобразовании образца. Стилизируются также природные мотивы – набегающая волна, плавно изгибающийся растительный орнамент (удар бича), павлиньи перья, крылья бабочки, цветы, которые в дальнейшем служат элементом сложного орнаментального оформления.

Знание и использование этих принципов на практике поможет добиться дизайнеру наилучших результатов при проектировании изделий с использованием мотивов исторического стиля модерн.

Перспективы дальнейших исследований – выявление художественного взаимодействия модерна с современной модой, определение особенностей женского костюма стиля модерн, которые целесообразно интегрировать в современную модную женскую одежду, чтобы удовлетворить самые взыскательные и утонченные вкусы потребителей.

Литература:

1. Альфонс Муха / пер. с англ.; под ред. Сары Муха. – М.: ООО «Магма», 2006. – 160 с.
2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М.: Советский художник, 1990. – 359 с.
3. Зелинг Ш. Мода: Век модельеров: 1900 – 1999: Энциклопедический словарь / Ш. Зелинг. – Конemann, 2000. – 656 с.: ил.
4. Каминская Н.М. История костюма: Учеб. пособие / Н. М. Каминская. – 2-е изд., перераб. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 168с.
5. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М.: Искусство, 1979. – 400 с.
6. Ковалева О.В. О.Уайльд и стиль модерн : дис. ... канд. фил. наук : 10.01.03. – Москва, 2001. – 241 с.
7. Коржуева, А. Р. Принципы и методы проектирования текстильного рисунка стиля модерн. Западноевропейский и отечественный опыт: **Дис...** канд. искусств.: 17.00.06–М., 2006. – 15 с.
8. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов, тт.1,2. – АО «Академия моды»,– 1996
9. Сарабьянов Д. В. Модерн: История стиля : Альбом / Сарабьянов Д.В. – М. : Галар, 2001. – 344 с
10. Сковцова И.А. Стравинский и новый стиль (Черты модерна в русском периоде творчества) //Московская школа. Взгляд из XXI в. / ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. М., 2004. – С. 21–26.
11. Харди У. Путеводитель по стилю Ар Нуво М.:АСТ-Пресс, 1999г.