ГБОУ Гимназия № 1505

«Московская городская педагогическая гимназия – лаборатория»

ДИПЛОМ

Феномен русского модерна

(на примере особняка купца В.Д.Носова в Москве)

Автор: Константин Васильев, 10 «А»

Руководитель: Антон Ильич Молев

Москва

2014

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………...3

ГЛАВА I. Феномен русского модерна…………………………………………..5

 Раздел 1. Стиль модерн в мировой культуре……………………………..5 Раздел 2. Особенности русского модерна………………………….........11

Раздел 3. Московский архитектор Лев Кекушев………………………..14

ГЛАВА II.

Раздел 1. Философия герменевтики………………………………………..

 Раздел 2. Искусствоведческий анализ особняка Носова………………….

Заключение………………………………………………………………………….

Список литературы…………………………………………………………………

Введение

Данная исследовательская работа посвящена изучению особняка В.Д. Носова, построенного знаменитым русским архитектором, одним из первых мастеров русского модерна, Львом Николаевичем Кекушевым в 1903 году.

Эта тема является актуальной, так как интерес к архитектурному стилю модерн сегодня неоспорим, в том числе, к русскому модерну. Существуют разные характеристики стиля модерн в истории искусства, но все они отмечают уникальность этого стиля, его категорическую несхожесть со стилями, предшествующими ему. В исследовании выдвигается гипотеза, что русский модерн был уникален в том числе и потому, что не смог раскрыться в полной мере в России, получить максимально широкое распространение и тиражирование. Этому помешали как внешне-, так и внутриполитические события. Это предположение более развернуто будет представлено в первой главе настоящего исследования.

Цель данной работы заключается в исследовании особенности восприятия русским человеком особняка в стиле модерн: который был совершенно непривычным для российской культуры век назад, и сегодня, спустя сто лет.

В ходе работы для выполнения поставленной цели должны быть выполнены следующие задачи:

* Овладеть знаниями по модерну в мировой и российской культуре, по биографии архитектора Л.Н. Кекушева
* Сравнить особняк Носова 100 лет назад и сейчас с социокультурной точки зрения
* На основе полученных результатов обозначить особенности восприятия людьми двух «эпох» выбранного памятника модерна

В данной дипломной будут использоваться в качестве теоретического материала по стилю модерн произведения искусствоведов Сарабьянова Д.В. «Стиль модерн» и Кириченко Е.И. «Русская архитектура 1830-1910-х годов». В качестве источника информации конкретно по российскому модерну будет взята диссертация Ничаевой Н.А. на тему «Эстетическая теория русского модерна»

ГЛАВА I

Раздел 1. *Стиль модерн в мировой культуре*

Стиль модерн получил широкое распространение в искусстве последних десятилетий XIX века и в начале XX. За все быстротечные периоды его становления, развития и угасания, он успел захватить искусство почти всех цивилизованных стран и оставить след в культуре каждого из них. Наследие, оставленное стилем модерн сложно, неоднозначно и требует многостороннего анализа.

Противоречивость модерна и его двойственность определили положение вещей так, что до сих пор не сформировалось ясное, полное отношение к нему. К тому же, он относительно других стилей, близок к нам в истории, что тоже позволяет ему не быть на данный момент понятым до конца, так как он слишком тесно связан с современностью.

Как уже было сказано, отношение к модерну сегодня остается совсем не однозначным. Одни воспринимают его лишь как выражение упадка буржуазной культуры, приравнивая его к модернизму. Иные не «удовлетворены» модерном, так как ему не удалось выполнить задачи, поставленные художественными направлениями более позднего периода[[1]](#footnote-1). В других случаях просто упраздняют этот стиль, считая возможным картину перехода искусства Нового и Новейшего времени без него.

В 1820-1830-е годы некоторые историки искусства изучали стиль модерн[[2]](#footnote-2). Однако их работы не заняли заметного места в развитии искусствоведческой мысли. Основное открытие модерна стартовало в 1950-е годы: начали появляться многие монографии, организовывались выставки произведений знаменитых творцов модерна или же стиля в целом.

Модерн был популярен вплоть до 1870-х годов включительно, но потом мода спала, в связи с чем можно было наконец объективно взглянуть на стиль: его «плюсы», «минусы», итоги и возможные перспективы.

«Fin de siècle» (фр. - конец века) - так именуется в европейский истории период, когда везде утвердился модерн, а, точнее, это 1880-1890-е годы. Это не просто название периода истории, но оно несет определенную смысловую нагрузку. «Fin» - трактуется как упадок, духовное разложение, смирение. Наравне с этим данный период времени был обострением классовой борьбы, приближающей революционные действия.

Важно определить, для кого был предназначен модерн. И тут мы можем определенно заметить, что модерн «обслуживает» всех, не выделяя отдельные классы[[3]](#footnote-3). Приводя в сравнение, к примеру, классицизм, то несший в себе революционный пафос, то прославлявший императора; то распространявший идеи просветительства, то унижающий человеческое достоинство путем ужесточения законов. Почти то же самое можно произнести относительно барокко. На этом фоне, модерн – наиболее широк в своем назначении.

Модерн имеет в себе много буржуазного. В виду имеется буржуазия в самом упадочном своем состоянии. Можно было бы назвать это мещанской пошлостью[[4]](#footnote-4). Однако это правило имеет много исключений среди представителей буржуазии, например, Третьяков и Щукин. Но все же мещанские вкусы остаются главными в среде буржуазии, а модерн их зачастую выражает. В модерне присутствуют многие тенденции мещанской культуры, они заметны даже в творчестве больших мастеров модерна.

Один из людей, стоящих у истоков европейского модерна, был Уильям Моррис, социалист. У него есть сочинение «Вести ниоткуда», в котором он описывает утопическую идею мира по законам искусства. Такие стремления мастеров модерна определили их интерес к прогрессивным идеям времени, рабочим и социалистическим организациям[[5]](#footnote-5).

Бельгийский архитектор Виктор Орта, автор многих особняков, характерных стилю модерн, - построил Народный дом в Брюсселе. Голландский архитектор Хендрик Петрус Берлаге выполнил проект Дома Союза рабочих в Амстердаме. Подобные задания были широко распространены в европейских странах в то время. Для этих и других архитекторов, выполнявших такие заказы, они были не просто очередной работой, но эти постройки соответствовали идее преобразования общества. В искусстве «художники» модерна видели чуть ли не основную возможность обновления общества. Значит, в модерне существовали и прогрессивные социальные возможности.

Так же та демократическая направленность искусства архитектуры находит себя в печати. Сатирическая графика становится популярной, как никогда ранее. Она раскрывает сюжеты песпредела властей, контраст социальных слоев, категорическое неравенство людей, - все это становится рулевыми сюжетами журнальной графики. Наиболее известными журналами были: немецкий «Симплициссимус» и русские «Жупел», «Адская почта», «Зритель», привычные впоследствии для русских художников, графиков модерна.

Среди творчества вышеназванных художников видятся сюжеты возвышения рабочего класса, рассмотрения его, как двигателя прогресса, как надежды общества[[6]](#footnote-6).

Следуя из этих примеров, должно заметить крайность взглядов стиля модерн. Однако существуют произведения, выходящие за рамки социальной проблематики, находящиеся, будто на нейтральной территории. Эта проблематика скрыта в этих произведениях за стеной безразличия, и выявить ее зачастую можно лишь путем внимательного специального анализа.

«Утопия»[[7]](#footnote-7) - то слово, которое в целом характеризует стиль модерн. В лучших проявлениях утопические идеи видны в представлении о возможности средствами эстетики исправить, сформировать судьбу человека. В модерне утопия является не в качестве особенности образа, как, например, в искусстве Ренессанса, античности, классицизма, а в виде самой программы, плана художественной деятельности[[8]](#footnote-8). Художники модерна обожествляли искусство, видя в нем спасение от всех проблем, путь к развитию. Они пытались создавать некие композиции искусства, которые могли бы привести к повсеместному порядку, став его примером. Этот порядок, как мы узнаем, проявится лишь в эстетическом виде. Этот эстетический утопизм модерна придется по нраву западным архитекторам. И, следуя этому принципу порядка, будут созданы многие города, назначенные быть гармоничными, чтобы общество могло совершенствоваться. Одним из таких архитекторов был Ле Корбюзье. Он считал, что гармония способна сама по себе совершенствовать социум. Эта идея встречалась часто в XX веке, но, как очевидно, была иллюзией.

Существовала и оборотная сторона этой утопической идеи: создается проблема массовой культуры. Происходит это из-за того, что творчество художников модерна в условиях буржуазного общества становится всеобщим достоянием, среди населения. Одна из причин – небывалое сближение искусства с промышленностью. Это обеспечивало производство художественных изделий в глобальных масштабах. Основная потребность, обуславливающее это – желание широких масс быть близкими к элитарному искусству. В модерне не совпадало массовое и уникальное, однако массовое стремилось к уникально-индивидуальному, что делало сразу же индивидуальное всеобщим[[9]](#footnote-9). Появляется так называемая «красота для бедных».

Открытия художника аналогично становится общественным достоянием: оно тут же распространяется. Так появляется потребность в новом открытии. Закон частого, постоянного художественного изобретения становится основным стимулом искусства авангарда[[10]](#footnote-10). Художники идут в массовое творчество: газеты, рекламы, плакаты. Перед ними стояла цель облагораживания среды жизни общества. Эта близость с широкими массами привнесла «мещанские» ноты даже в творчество самых лучших творцов модерна.

Направленность на массы создает два следствия. *Первое* – поиск доступного каждому. «То, что на пользу лишь одному, сейчас почти неприемлемо, и в будущем обществе почетом будут окружать лишь то, что полезно всем», - сказал в 1894 году основатель бельгийской ветви модерна, архитектор и художник Ван де Вельде[[11]](#footnote-11).

Второе следствие: это приближение к гротескному началу(противоречия). Возможность его возникновения была заложена романтиками, но рушилась из-за жизненной практики. Осознание невозможности социальной противоречивости заставляла художника иронически подходить к свей вере в эту эстетическою программу.

 Другая сторона этой самоиронии: художнику была неприятна массовая культура, она страшила его, потому что искусство становилось способом, как добыть красоту. Ирония была способом отделить себя от этого. Она получила выражение в искусстве в форме гротесков, которые получили широкую популярность во всех видах художественной культуре, включая архитектуру[[12]](#footnote-12).

Ирония проявляется также в соревновании открывателя и потребителя. Открыватель продвигается, недолго находится в отрыве, но вскоре его догоняет потребитель, и открывателю приходиться снова преодолевать расстояние. Это замкнутый круг. Ирония выступает здесь в качестве оружия открывателя для выражения раздражения к потребителю. На практике – это поп-арт или дадаизм. В поп-арте как раз используется гротеск модерна.

При всей двойственности, присущей модерну, существуют в нем и основные, доминирующие черты, относящиеся к большинству произведений. В модерне есть признаки усталости. Он несет на себе груз всего прошлого. Особенно XIX века: романтизмом, панэстетизмом[[13]](#footnote-13), поисками красоты. Мастера модерна становятся все дальше от реальной жизни, интересуясь скорее собой, чем окружающим миром.

Еще одна отличительная особенность модерна – это сравнительно с другими стилями низкий уровень познания. Живопись и графика редко обращаются с прямому взаимодействию с натурой. Это не значит, что с натуры не рисуют, но процесса постижения натуры здесь нет[[14]](#footnote-14). Стиль ищет способы украшать, преображать, но не познавать. Это обусловлено тем, что представители видели в искусстве самую совершенную форму деятельности человека: искусство, по их мнению, выше жизни.

Все вышесказанное можно объяснить противоречивостью того времени, в котором модерн родился и развивался. Самое главное, полагается, в том, что модерн был нацелен на создание целостного стиля. Модерн, в сущности, считался способом преодоления противоречий времени, кризиса.

Раздел 2. *Особенности архитектуры русского модерна*

В данном разделе диплома будет предпринята попытка проанализировать, какое влияние модерн в России оказал на социальную и духовную жизни общества, и в чем заключаются возможные особенности модерна русского от классического – европейского.

Модерн, как идеальный проект создания гармонии жизни, предлагает пути эстетического разрешения им противоречий, перед которыми оказалась российская культура.

Важной проблемой для российского человека в тот период стал поиск себя. Художественно-эстетический проект русского модерна, с его стремлением к созданию новой жизни по законам красоты и гармонии, возникает в процессе общеевропейского движения к модерну. Но преобразованный потребностями эпохи, состоянием культуры и социально-политической ситуацией в России на рубеже веков, русский модерн обладает собственными чертами и качествами[[15]](#footnote-15).

За недолгое время своего существования модерн оставил много образцов архитектуры, живописи, графики, скульптуры, музыки, дизайна, предметов быта. Модерн – это особое мировоззрение, сопровождающее поиск жизнестроения российской культуры на рубеже XIX - XX веков.

Сегодня формы модерн можно найти в декоративном искусстве, в графике, дизайне интерьеров и мебели, ювелирном искусстве и так далее. В архитектуре интерес к модерну появился на рубеже 50 - 60-х годов. Отголосок модерна то неясно, то отчетливо звучит на протяжении всего XX столетия.

Вот основные положения, которые следует зафиксировать:

* Модерн – это эстетический феномен, выступающий в качестве мировоззрения, философского направления искусства и художественного стиля. Модерн основывает свои позиции в контексте опыта мировой и отечественной культуры, раскрывающего проблемы гармонии и целесообразности.
* Основным положением эстетической теории модерна является возвышение практической творческой деятельности, которая составляет смысл человеческого существования. Задача художника состоит в объединении эстетических программ с практическими моделями жизнестроительства, что определяет модерн как мировоззренческую позицию и стиль жизни.
* Фундаментальными эстетическими ценностями являются: творческая индивидуальность, активность субъекта, полная свобода творчества. Эстетическое понимание модерна ориентируется на особенное, индивидуальное и единичное, чувственное познание, на сосредоточенное внимание к исключительному.
* Эстетическая теория и практика модерна претендует на статус объединяющего начала в современной ему культуре, при этом синтетическое художественно-эстетическое мышление, которое характеризует художника нового типа, связано с вопросом целостности художественной формы.
* Искусство выступает как самостоятельная и самодостаточная форма мышления и жизни, в отличие от символизма, где художник лишь религиозно-мифологический посредник между Богом и миром.

Раздел 3. *Московский архитектор Лев Кекушев*

1. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. С. 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Там же. С. 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Там же. С. 9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Там же. С. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Там же. С.11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Там же. С.13. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Утопия* – жанр художественной литературы, описывающий идеальную модель общества, с точки зрения автора. [↑](#footnote-ref-7)
8. Там же. С.13. [↑](#footnote-ref-8)
9. Там же. С.14. [↑](#footnote-ref-9)
10. Там же. [↑](#footnote-ref-10)
11. Там же. С.15. [↑](#footnote-ref-11)
12. Там же. С.15. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Панэстетизм –* мировоззрение, предполагающее доминирование эстетической оценки реальности. [↑](#footnote-ref-13)
14. Там же. С.14. [↑](#footnote-ref-14)
15. Нечаева Н.А. Диссертация на тему «Эстетическая теория русского модерна», 2006, С. 9. [↑](#footnote-ref-15)