

Ильющиц Ю.А., студ. гр. 506 ФК и СКД
БГУКИ

Научный руководитель – Пискун Н.Д.,
кандидат искусствоведения, доцент

СПЕЦИФИКА ОРНАМЕНТИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА СТИЛЯ МОДЕРН

В конце 80-х годов XIX века почти одновременно в искусстве Европы и Америки заявил о себе «новый стиль» – «модерн». Основываясь на собственных представлениях об окружающем мире, мастера модерна создавали новые формы, фактуры, колорит [3, с. 61]. С наибольшей полнотой художественные поиски и принципы формообразования проявились в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве, где орнаментика стала наиболее характерным воплощением новых стилевых тенденций. Фасады зданий, предметы быта, ювелирные украшения, живописные полотна оформлялись бесчисленным количеством извивающихся, динамичных и лаконичных в своей выразительности линий [6, с. 84].

Условная символичность и аллегория стали главной темой в орнаментальном построении модерна. Орнамент нового стиля выделялся новизной излюбленных мотивов. Растительные формы, а чаще всего изображение цветка, приобрели значение характерных признаков нового стиля. Критерием отбора служили не только особенности формы цветков, но и их смысловые соответствия. Любимыми растениями художников стали тюльпаны, орхидеи, лилии, кувшинки, подсолнухи, маки, нарциссы. Выбор перечисленных цветов был обусловлен особым строением, формами лепестков и листьев, которые чрезвычайно соответствовали новой стилистике, провозглашавшей линию важнейшим средством формообразования. Стилизованные природные формы применялись как самостоятельный декоративный элемент произведений модерна.

Увеличению интереса к природным формам способствовали научные открытия в области ботаники и биологии, а исследования с применением микроскопа значительно обогатили композиции и жанры растительного орнамента. Внутреннее и внешнее строение растений, водная стихия стали предметом пристального изучения художников. Разнообразные экзотические раковины, кораллы, водоросли, рыбы, медузы, морские звезды, часто фигурировали в орнаментах модерна. Излюбленными элементами произведений искусства стали изображения животных (лягушки, летучие мыши, змеи), птиц (журавли, павлины), насекомых (бабочки, стрекозы, пчелы), растений (бамбук, папоротник, ветки сосны), предметы быта (веер, гребни для волос). Многие из этих мотивов в самостоятельном виде или рядом с другими, вплетенные в более развитый сюжет, встречались в произведениях живописи и графики. Однако эти же мотивы находили более органичную реализацию именно в орнаментике модерна [4, с. 149]. Так, например, к изображению дерева (как символа древа жизни, древа познания), чаще обращались в орнаменте, а не в живописи.

Особое место в орнаментике нового стиля занимала новая трактовка женского образа. Образ женщины-обольстительницы, женщины-героини, женщины-танцовщицы активно использовался в орнаментальных композициях стиля модерн. Нередко раппортом орнамента становилась не вся человеческая фигура, а какая-то ее часть. Чаще всего это были очертания женской фигуры, волосы [1, с. 42].

Мотив волны, который часто использовавшийся в живописи, графике и скульптуре, нашёл очень широкое применение в орнаментике модерна. В равной мере это касалось и мотива развевающегося платья, особенно популярного в то время в скульптуре. Закручивающаяся линия волны, линия движущейся во время танца драпировки, легли в основу многочисленных вариантов орнамента [7, с. 134]. Орнаментика стиля модерн черпала богатство форм и из искусства прошлых эпох (готический стиль, барокко,

рококо), но интерпретировала их по-новому, отдавая предпочтение декоративно-искривленным линиям.

При формировании образной системы нового стиля орнамент вошел в число наиболее важных составляющих его элементов и находился в числе тех средств художественной выразительности, которые позволили безошибочно определять принадлежность к данному стилю того или иного произведения искусства. Орнамент занимал и занимает лидирующие позиции по способности проникать в разные виды искусства и по возможности обретать новый смысл, ранее с орнаментом не ассоциировавшийся [2, с. 94]. В искусстве модерна орнамент стремительно проникал во всевозможные виды искусства. Так, например, Уильям Моррис создавал предметы интерьера, опираясь на растительный орнамент, а Артур Макмердо использовал элегантные, волнистые узоры в книжной графике. Теперь узор и фон стали иметь одинаковое по активности значение и обладать способностью взаимозаменяемости. Так в «Поцелуе» и «Саломее» Г. Климта, одежды и фон превращены были в декоративные плоскости. Такие произведения отображали уже следующую, более высокую стадию орнаментализации живописи, так как содержали орнамент в качестве предмета изображения, но вместе с тем, использовали его как принцип построения живописного произведения. В это же время в живописных произведениях художники модерна применяли такие принципы, которые были типичны для построения орнамента. В этом случае, можно говорить о плоскостности изображений, выявлении ритма и повторении определенных пластических элементов, преобладающей роли рисунка, лежащего на поверхность, об уподоблении предметов, изображенных в картине, орнаментальным элементам. Частично эта тенденция была характерна и для декоративно-прикладного искусства. Например, в произведениях французских ювелиров Р. Лалика и Э. Грассе, которые в своих камнях, брошах, гребнях, сами предметы строили по принципам орнамента, где

линии и декоративные элементы являлись одновременно конструкцией – зубцами гребня, металлической основой для драгоценного камня и так далее.

Многие художники модерна будучи теоретиками искусства, писали и об орнаменте. Значительное место отвел ему Анри Ван-де-Вельде в своей книге «Ренессанс в современном прикладном искусстве» (1901). Отношение к орнаментике, а в частности, к орнаменту, в разные времена было неоднозначное. Так, с начала XIX века, он являлся предметом бурных споров. С развитием промышленности и появлением новых пластических материалов была высказана точка зрения о том, что орнамент утратил свое значение [5, с. 183]. Возрождение орнамента произошло в конце XIX — начале XX века в период господства стиля модерн. Этот новый стиль проник в искусство разных стран, где получил различные претворения. Модерн переосмыслил и стилизовал черты искусства разных эпох, и выработал собственные художественные приемы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. Он стремился стать единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в одном ключе. Вследствие этого, в данный период времени возрос интерес к декоративно-прикладному искусству, где орнаментика стала одним из основополагающих художественных приемов.

Таким образом, в орнаментике модерна определился круг излюбленных мотивов. Сюда вошли изображения растений, насекомых, морских обитателей, птиц, очертания женских фигур с развевающимися волосами. Обращение к природным формам было обусловлено тем, что для данного стиля линия являлась важнейшим средством формообразования. Нередко стилизованные природные формы применялись как самостоятельный декоративный элемент отдельных произведений. Также в орнаментике модерна было заметно обращение к формам и линиям стилей прошлых эпох. В рассматриваемый период времени орнаментика получила новый виток развития, в котором орнамент стал не только предметом изображения, но и самостоятельным принципом построения живописного произведения. Вместе

с этим художники модерна заимствовали принципы построения орнамента для создания живописных полотен. Сюда можно отнести выявление ритма в композициях, яркую декоративность произведения и уподобление некоторых изображаемых предметов орнаментальным элементам. Данная проблема имеет достаточно высокую степень актуальности как для специалистов, которые занимаются исследованием искусства стиля модерн, а в частности, декоративно-прикладного искусства, так и для ценителей искусства в целом, в силу того что появилась новая волна интереса к этому стилю. О средней степени разработанности вопроса свидетельствуют отдельные монографии, посвященные истории формирования и развития стиля модерн.

Список использованной литературы

1. Буткевич, Л.М. История орнамента / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 267 с., ил.
2. Герчук, Ю. Я. Что такое орнамент / Ю. Я. Герчук; – М.: Галарт, 1998. – 326 с.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. Страны Западной Европы XIX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Искусство, 1993. – 351 с.
4. Муравьева, И. А. Век модерна / И. А. Муравьева. – СПб: Издательство «Пушкинского фонда», 2001. – 270 с.
5. Сарабьянов, Д.В. Модерн. История стиля. / Д.В. Сарабьянов. – М.: Галарт, 2001. – 251 с.
6. Стерноу, С. А. Арт Нуво: Дух прекрасной эпохи / Пер. с англ. О.Г. Белошеев. – Мн.: Белфакс, 1997. – 128 с.
- Фокина, Л.В. Орнамент / Л.В. Фокина – М.: Феникс, 2007. – 208 с.