

Волобуева К. Ю., студ. 206 гр.

Научный руководитель – Кармазина Н.В.

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВ И РЕМЕСЕЛ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТИЛЬ МОДЕРН В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

В XIX в. в Великобритании возникает художественное движение «Искусств и ремесел». Это время викторианской эпохи, которое характеризуется стремительными изменениями в каждой сфере жизни, начиная с техники и заканчивая областью медицины. Это время весомых политических реформ, становления среднего класса, движения за демократизацию, эмансипацию женщин. В это же время наблюдается и научно – технический прогресс, происходят значимые открытия в физике, химии, биологии. Общественные, политические, научные и технические изменения находят свое отражение в искусстве.

Происходит индустриализация, и в противовес ей, как «бездушной», подавляющей эстетическое начало, возникает движение «Искусств и ремесел», которое неприемлемо относилось к массовому производству, считая его некачественным и пропагандирующим примитивность в дизайне. В него входили художники, писатели, архитекторы, дизайнеры, объединенные стремлением к, своего рода, эксклюзивному предмету производства. Обращаясь к труду ремесленников Средневековья, идеолог движения Уильям Моррис и его соратники – Огастес Пьюджин, Уильям Летаби, Уолтер Крейн, Артур Макмурдо, Густав Стикли, Чарльз Макинтош, Чарльз Лимберт и другие – создавали самые различные предметы декоративно-прикладного искусства вручную. Они работали с дизайном книжной графики, оформлением витражей, обращались к

технике гобеленного ткачества, занимались созданием мебели и обоев для определенного интерьера.

Своеобразными прародителями движения были прерафаэлиты – братство английских художников и писателей, объединившихся в 1848 г., которые в своем творчестве обратились к Проторенессансу и Раннему Возрождению. Они отказывались подчиняться в своем творчестве канонам Королевской Академии художеств, так как она пропагандировала черты, характерные для классицистской традиции в искусстве. Преобладающими жанрами в Академии был исторический и мифологический, а также популярность приобретала жанровая живопись, в которой ведущей темой была мораль викторианской эпохи. Тематическое и техническое однообразие препятствовало качественному развитию и выходу на новый уровень живописи того времени [3].

Прерафаэлиты отказываются от академических принципов работы и начинают писать с натуры. Многие из характерных черт их творчества ложатся в основу художественного процесса движения «Искусств и ремесел»: оригинальность идеи, внимание к природе и ее явлениям, принятие в искусстве прошлого всего индивидуального и искреннего, а также создание «абсолютно прекрасных» произведений искусства. Цель движения была в выдвигании на первый план ремесленного, «ручного» производства, в отличие от фабричного, так как они считали, что массовое производство ведет к ухудшению эстетического вкуса и мастера, и потребителя [4].

Участники движения стремились объединить в своем искусстве функциональность, эстетизм и масштаб (форму). Главными чертами их работ была простота, лаконичность форм, органичность всех составляющих характеристик «предмета искусства».

Первый, кто провел связь между «закатом эстетических стандартов» и нравственностью общества, был Огастес Пьюджин. Следуя своим убеждениям, он обратился к готическому наследию как к высшему олицетворению норм и вкусов. И свои воззрения он реализовал во множестве проектов, которые получили успех и были объектами вдохновения для многих участников движения, таких как Уильям Берджесс, Уильям Моррисси, Джон Рескин, который также был критиком и поддерживал движение своей литературной деятельностью [1].

Движение «Искусств и ремесел» развивалось в два этапа. На первом этапе движение возглавлял Уильям Моррис, и ведущими мотивами в орнаменте были растительный и анималистический. Второй же этап характеризуется превалированием абстрактных композиций, а также включением экзотических мотивов.

В 1861 г. У. Моррис образует фирму «Моррис, Маршал, Фолкнер и Ко» (в последствие «Моррис и Ко»), которая выпускала мебель, витражи и тканые изделия. Будучи яростными социалистами, Моррис его компаньоны считали, что обращение к ремеслу, традициям поможет формированию хорошего уровня жизни у населения и будет способствовать уменьшению безработицы, так как формы работы будут подходить всем. Но на деле оказалось, что товары, выпускаемые на их фирме, могут позволить себе только состоятельные люди, что в корне расходилось с убеждениями Морриса и его партнеров [2].

Участники движения «Искусств и ремесел» видели идеал синтеза красоты, нравственности и практической деятельности в организации производства средневековых ремесленнических гильдий. По их примеру они основали свои гильдии, которые взаимодействовали между собой, и каждая из которых отвечала за определенный вид производства и имела своего управляющего. Среди всех выделялась Гильдия работников

искусства, целью которой было просвещение общества через различные собрания, лекции, вечера, поддержание знаний народа в области изобразительного искусства. В 1888 г. Гильдия проводит свою первую выставку в Новой Галерее Лондона.

Движение «Искусств и ремесел» дало толчок к теоретическому обоснованию воззрений о влиянии искусства на жизнь общества, а также стало прародителем стиля модерн. В первую очередь это связано с общей идеей единства утилитарной и эстетической функции искусства. Мнение о том, что дизайн может служить средством изменения социума, явилось фундаментом для развития модерна [2].

Основными чертами стиля модерн, которые перекликаются с движением, были простота и строгость форм, минимализм в моделировке поверхности, а также гладкие покрытия.

Также нужно отметить, что в стиле модерн нашли свое отражение взгляды У. Морриса и его соратников на то, что в повседневной, приватной жизни вещи должны совмещать в себе комфорт и эстетическую составляющую, т. е. они впервые вывели понятие «красоты» в дизайне из области созерцательной в область осязательную – практическую. Большое внимание уделялось прикладному искусству.

Еще одна площадь соприкосновения характерных черт «оппонентов» – это присутствие в орнаментальности обеих волнистых линий природных форм растительного и животного мира, избегание острых углов и прямых линий.

Существует еще множество единичных точек соприкосновения между объектами стиля модерн и движением, но основные положения освещены выше.

Движение «Искусств и ремесел» было важным этапом не только в развитии художественных направлений различных стран, но также в

становлении социальных нравственных устоев. Понимание Джоном Рескином и участниками движения искусства как синтеза Природы, Красоты и Нравственности, перекликающегося с требуемым единством истины, красоты и добра, соприкасается с основными характеристиками объекта синтеза прикладного и эстетического. Также в движении «Искусств и ремесел» были сформированы главные положения теории и творческие принципы дизайна, повлиявшие на школы и направления более поздних лет (эстетизм, стиль Золотого дуба и т.д.).

1. Адамс, С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю / С. Адамс. – М. : Радуга. 2014. – 128 с.
2. Бхаскаран, Л. Дизайн и время / Л. Бхаскаран. – М. : Издательство АРТ-РОДНИК, 2006. – 258 с.
3. Ильин, А. Английское движение прерафаэлитов как «контркультурное» явление [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.gramota.net>. – Дата доступа : 10.03.2016.
4. Кар, Л. де. Прерафаэлиты: Модернизм по-английски / Л. Де Кар. – М. : ООО «Издательство Астрель», 2002. – 128 с.

Волобуева К. Ю., студ. 206 гр.

Научный руководитель – Пагоцкая Е.В.

АВАНГАРДИСТСКИЕ ТЕЧЕНИЯ XX ВЕКА: АНТИИСКУССТВО

Рубеж XIX–XX вв. характеризуется ощущением страха и растерянности у социума перед лицом времени, что неизбежно привело к утопическому состоянию социального пространства и разрушению