

УДК 7.036

Графова Е.О.

**Генезис искусства конца XIX – начала XX вв.:
истоки возникновения стиля «ар нуво» и его интерпретация
в европейском и российском обществе**

Аннотация. В статье рассматривается зарождения стиля «ар нуво» в процессе генезиса искусства конца XIX - начала XX вв.

Ключевые слова: «ар нуво», модерн, изобразительное искусство, архитектура, недвижимое материальное наследие.

Конец XIX – начало XX века дал миру искусства людей, идеей жизни которых стало непреодолимое желание подарить красоту, гармонию, свободу и любовь, в самой открытой и простой красоте и лучшей, новой, радостной жизни. Поиск новых идей в искусстве, в контексте эпохи «ар нуво», оказал влияние на культуру российского общества. «Также, как неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друг - философия, религия, общественность, даже - политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры» [2].

Новая орбита развития жизни определялась в свободе и красоте человека, в вере в свои силы и возможности открывать новые горизонты, находя вдохновение в народном эпосе, в песнях, сказаниях, и даже в самой природе. В России в конце XIX-начале XX века особенно следят за тенденциями французского общества и искусства, и вот почему.

В это время Париж стал центром новаторского искусства, куда стремились художники, архитекторы, философы, поэты и писатели со всего мира. Именно в это время миру открылись на полотнах импрессионистов потрясающие краски природы, настолько ярко выраженные с точки зрения восприятия чувств в символизме, что до настоящего времени искусство фотографии и

современных технологий – телевидения, видеосъемки может передать лишь отдаленно ту музыку восприятия искусства красоты.

Между романтизмом и фовизмом рождается удивительное явление в искусстве, лицо которого обращено к природе, к истокам, мифам, сказаниям и простому созерцанию природы. Открывается образ эпохи «ар нуво», как очень естественной, открытой, свободной, яркой, и изумительно красивой женственной красоты. В эпоху промышленного переворота и перехода к массовому производству и потребления, философы, художники, музыканты ставят смыслом жизни и искусства именно свободную личность.

Представление о красоте меняется не только в зависимости от исторической эпохи. Но даже и внутри одной эпохи, внутри одной страны, как мы видим, на примере Франции, могут присутствовать различные эстетические идеалы. Так, одновременно с зарождением и развитием идеала декаданса процветает идея красоты, которую можно назвать викторианской. Период между революционными движениями 1848 г. и экономическим кризисом конца века обычно определяется историками как «эра буржуазии».

В этот промежуток времени класс буржуазии во всей полноте утверждает свои ценности в сфере торговли, колониальных завоеваний, а также и в повседневной жизни: буржуазными, или, учитывая преобладающее значение английской и французской буржуазии, викторианскими, становятся моральные устои, эстетические и архитектурные каноны, здравый смысл, манера одеваться, вести себя в обществе, обставлять дом.

В это время будут построены знаменитая Гранд Опера в Париже и роскошное казино в Монако архитектором Шарлем Гарнье. Интерьеры этих зданий поразят роскошью и блеском современников, вызовут зависть и непонимание, создадут флер скандала и красоты. Непонятой современниками окажется Эйфелева башня, построенная к Всемирной выставке 1889 года. Но именно этими памятниками архитектуры Париж станет особенно знаменит в будущем.

Красота громко заявляет о себе на улицах Парижа, и здесь мы видим российское участие в культуре и искусстве Парижа - мост Александра III, построенный к открытию Всемирной выставки 1900 года. Выполненный в изящной манере, он служит настоящим признанием в любви этому городу российским культурным обществом.

Направление романтизма в живописи и эклектика в архитектуре конца XIX-начала XX века, находится в самом расцвете. Художники этого времени обращаются к эпохе Возрождения и Ренессанса. Во Франции, ярким представителем направления романтизма в живописи, является Адо?льф-Вилья?м Бугеро?.

В направлении импрессионизма это созерцательная красота, в музыке Дебюсси, в картинах великих Эдуард Мане, Эдгара Дега, Клод Моне, Огюст Ренуара, Фредерика Базиля.

Искусство жеста проявило себя как в поэзии музыке, так в изобразительном искусстве. Мелодическая гирлянда, растворившийся орнамент, божественная арабеска – вот эти образы. Прозрачные, парящие в воздухе, чувственные и прохладные мысли божественных арабесок – это символ транспонированной в искусство эзотерики. Не случайно первый концерт, посвященный исключительно произведениям Дебюсси, состоялся в 1884 году в галерее «Свободная эстетика» в Брюсселе. Арабеской пользовался Клод Дебюсси (1862-1918) сублимировано – в «Пелеасе и Мелисанде» и в качестве природного символа в «Море».

«Игра линии» объединяет все искусства, а на существование общей колыбели указывает заставка к «Морю». Гравюра Хокусая «В морских волнах Канагава» (1831-1832), пожалуй, самая знаменитая волна в истории искусства.

«Божественная арабеска» в сочинениях Дебюсси проявляется в бесчисленных вариантах – так же как в изобразительном и прикладном искусстве. В переложении на музыку эклоги Малларме «Послеполуденный отдых фавна» арабеска возникает как орнаментально-декоративное образование, а в песнях «Билитис» из цикла «Волосы» Пьера Луи (1870-1925) «качающаяся арабеска это символ двух влюбленных, запутавшихся в косах женщины. Французский художник Одилон Редон видел происходящее в пространстве под углом зрения арабески: «Она если не давать точного объяснения, является рефлексией человеческого сознания, которую сила воображения вплела в свою игру, ее воздействие будет побуждать к фантазиям, уровень которых зависит от чувствительности и силы воображения».

Если Дебюсси это музыкант арабесок и стиля «ар нуво», то Анри Бергсона (1859-1941) можно было бы определить как их философа. Бергсон поддерживал искусство идеями. В своем сочинении «Жизнь и творчество Равессона», Бергсон цитирует «Трактат о живописи» Леонардо де Винчи: «Тайна искусства рисования заключена в том, чтобы раскрыть в любом предмете тот особый способ, с помощью которого линия, будучи основополагающей осью, развивается в некое целое, подобно тому, как волна всегда из середины распространяется наружу и дает возникнуть многим кругам волн».

Отталкиваясь от этого текста, Бергсон вслед за французским философом Жаном Равессоном Мольеном (1813-1900) делает вывод: «Живые существа обозначены волнообразными, нередко змеевидными линиями. Всякое существо изгибается на свой собственный лад. Цель искусства заключается в том, чтобы выразить это движение».

Однако переход этих великих мастеров к новому направлению был основан на романтизме, на классической школе искусств, которая находилась на самом высоком уровне в Франции.

«Жизнь подражает Искусству гораздо больше, чем Искусство - Жизни. Жизнь держит зеркало перед Искусством, и воспроизводит игру воображения художника, скульптора или писателя <...> Мы все расточаем свои дни в поисках смысла жизни. Знайте же, этот смысл — в Искусстве», - говорил Оскар Уайльд [7].

Потрясающе живые скульптуры Огюста Родена дают представление о таланте, выразившемся в тонко переданных эмоциях модели. Его модели убедительно показывают человека сильного, размышляющего и жизнеутверждающего, как сама эпоха.

Многочисленные споры между художниками и философами этого времени доказывают истину, которая была открыта в шестнадцатом веке Леонардо де Винчи, его слова предвосхитили направления импрессионизма: «Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других. Если же он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод»

Влияя друг на друга, и в некотором отношении даже конкурируя друг с другом, мастера этой эпохи создали невиданные по красоте произведения искусства свободной яркой личности. Именно благодаря индивидуальному, яркому стилю каждого представителя искусства эпохи конца XIX-начала XX века, удалось создать такое количество произведений искусства, равных которым вот уже более ста лет миром не создано.

«Жизнь движется быстрее Реализма, на Романтизм всегда опережает Жизнь» - говорит известный писатель того времени, мастер эпатажа Оскар Уайльд [7].

Десятилетия перемен ценны своим хаосом разнообразных поисков, сменой традиций. Время нуждалось в гениях, и оно их нашло. Гениев странных, порой неадекватных той среде, в которой они росли, да и вообще действительности, но вызывающих или сочувствие, или страх, или уважение, или надежду, но чаще всего восхищение.

Вытекая из одного в другой, как это случилось с направлениями «импрессионизм» и «постимпрессионизм, классический академизм и ар нуво, развиваясь параллельно, все эти стили формировали образ притягательности и красоты достойной восхищения в каждом своем выражении. Живопись прерафаэлитов являет собой переход от романтизма к символизму начала XX столетия, который, может быть, правильнее было бы именовать неоромантизмом: он вновь открыл простор фантазии, устремлённости за пределы повседневности.

Основа жизни - Аристотель назвал бы ее энергией жизни - это всего лишь стремление к самовыражению, а Искусство постоянно преподносит новые формы для его достижения.

Тенденции мира искусства Парижа запускают новые орбиты развития стиля культурной жизни, как во Франции, так и в России. Школа Лотарингии, представителями которой следует назвать Эмиля Галле и Виктора Пруве, вдохновляет на поиск новых идей и создание уникальных произведений русского модерна в Абрамцево в России. Образы, созданные Михаилом Врубелем, Виктором Васнецовым, Михаилом Нестеровым, раскрывают любовь к жизни в контексте российской природы и обращения к народным тайнам, легендам образам с музыкальной чувственностью и созерцательной красотой. Идеи Клода Дебюсси Мориса Равеля, Эрика Сати созвучны творчеству П.И Чайковского, Николая Метнера и Сергея Рахманинова. Внимание и любовь к природе своей

земли, медитация и погружение в мир и в миг, когда находишься «здесь и сейчас», растворение в гармонии и восхищении перед жизнью – так раскрывается эпоха «ар нуво», в культурной жизни французского и российского общества.

Все это создает атмосферу высокой культуры в мире искусства и культуры, где стремление к идеалам согласовывается ответственностью перед эпохами прошлого. В работах художников и архитекторов, отражается искусство обращения к старинным преданиям и сказаниям в контексте стиля «ар нуво» Пространство заполненное светом и в окружение растительных орнаментов, выполненных в виде картин, фресок, скульптурных элементов подчеркивает органичность жизни человека и природы.

Мир растений, явлений природы и мифологических образов старины раскрывается по оптическим законам света и тени в работах мастеров стиля «ар нуво». Он завораживает своих современников орнаментами и восхищением перед жизнью, заполняя сердце гордостью и радостью перед дыханием жизни родной земли, история которой длится веками. В произведения архитектуры и искусства эпохи «ар нуво» – философия жизни общества Европы и России, где царит красота и любовь к истории культурного наследия прошлых веков с ярко выраженным характером народного эпоса и сказаний.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Sammlung Ian Woodner. Ausstellungskatalog. - Munchen, 1986.

[2] Блок А. Собрание сочинений в восьми томах. Т.6. - М., 1962. - С.175-176.

[3] Перси У. Модерн и слово. Стилль модерн в литературе России и Запада. – М.: Аграф. – 2007.

[4] Сарабьянов Д.В. Модерн. - М.: Галарт, 2001.

[5] Скворцова И. Стилль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX-XX веков. - М.: Композитор, 2009 .

[6] Соколова Л. Московский модерн в лицах и судьбах. - М.: Центрполиграф, 2014.

[7] Уайльд О. Упадок искусства лжи. Эссе / Перевод С. Займовского. – СПб.: Terra Fantastica; Corvus, 2001. – С. 561-592.

[8] Фар Беккер Г. Искусство модерна. - Konemann, 2004. – С.84.

© Графова Е.О., 2016.

Статья поступила в редакцию 30.09.2016.

Графова Елена Олеговна,

аспирант,

Российский научно-исследовательский институт

культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева (Москва),

e-mail: smilesky@mail.ru

Grafova E.

**Art genesis in the late XIX - early XX centuries: sources of style «art nouveau»
and its interpretation of european and russian society**

Abstract. In the article the birth of style «Art Nouveau» in the genesis of the art of late XIX-early XX centuries is considered.

Key words: «Art Nouveau», modern, art, architecture, real material heritage.

Grafova Elena Olegovna,

post-graduate,

Russian Scientific Research Institute for Cultural and Natural Heritage named after D.Likhachev

(Moscow),

e-mail: smilesky@mail.ru