

Модерн

Авторы: Вероника Андрианова
Злата Лучина
Евгения Митягина

- Довольно цензуры...

Я хочу свободы....

*(австрийский художник, мастер
модерна Густав Климт)*

*(Изображение – Герман Обрист, швейцарский скульптор, вышивка
Красный Цикламен (Удар бича), ставшая символом эпохи модерн)*

Альбер Робида, 1883

Модерн как течение существовал недолго, с конца 80-х годов XIX века и до начала Первой мировой войны в 1914 году. Это было время стремительного развития науки, техники, индустриализации, изменения всех сфер жизни человека. Электричество, телефон и автомобиль становится с каждым годом практической реальностью, а в 1903 году успешные полеты Братьев Райт продемонстрировали возможности воздушных перемещений

Искусство модерна имело разные названия: во **Франции** — «Ар-нуво» (**фр.** Art nouveau — «Новое искусство»); в **Англии** — «Современный стиль» (**англ.** Modern style); в **Германии** — «Югендстиль» (**нем.** Jugendstil — «Молодой стиль»); в **Австрии, Чехии и Польше** — «Сецессион» (**нем.** Secession — «Отделение, обособление»); в **Италии** — «Стиль Либерти» (**итал.** Stile Liberty); в **США** — «Стиль Тиффани» (**англ.** Tiffany's Style — по имени американского художника **Л. К. Тиффани**); в **России** — «Модерн».

Свобода стала основной ценностью художников стиля.

Общие сведения

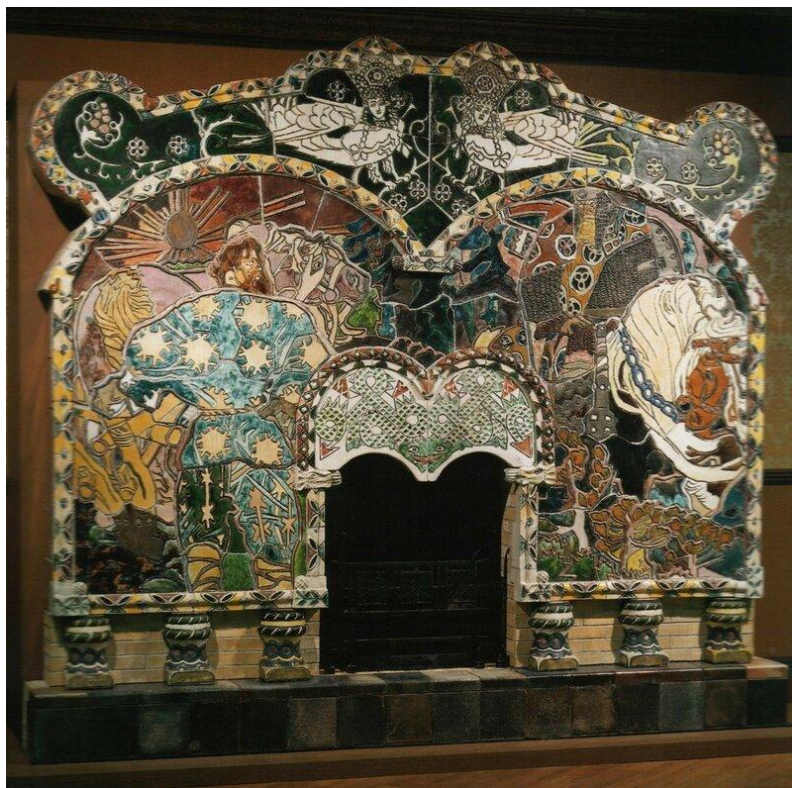
Характерные черты модерна — декоративность, плавность линий и округлость форм, их гибкость и текучесть.

А также обилие орнаментов, украшений, внимание к растительным и природным мотивам, фигуры будут плоскими, как на плакатах и витражах.

Свобода синтеза – ещё один принцип мастеров стиля

Благодаря этому стали больше интересоваться прикладными искусствами – дизайном, работой с керамикой, книжной графикой.

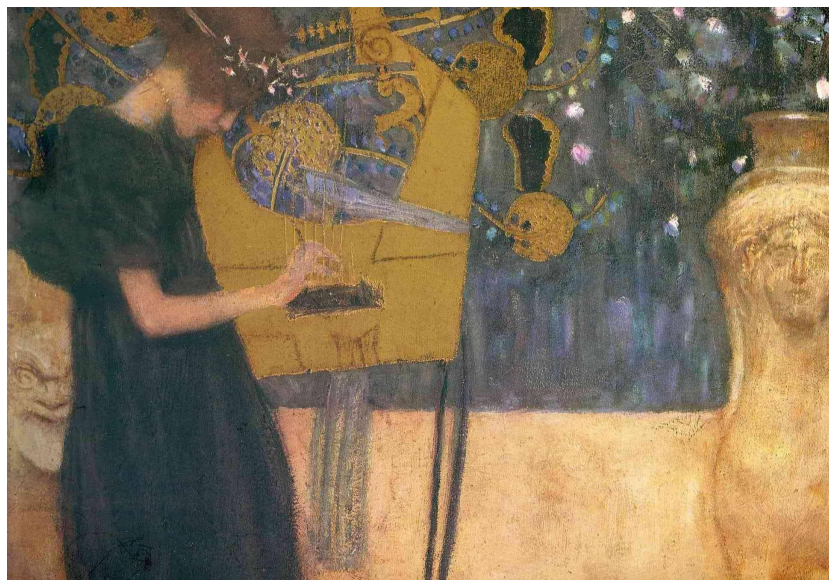

Основной мыслью было приобщение к искусству всех жизненных сфер и главным образом сделать человека частицей художественного целого.

Майоликовый камин «Вольга и Микула», выполненный по эскизам Михаила Врубеля. 1899 г.

Искусство

Развивался одновременно по всему миру и во всех сферах жизни и искусства

Густав Климт "Музыка" 1895

образ — томная красotka в струящемся наряде, в переплетениях ветвей, цветов и узоров словно из кельтской или греческой мифологии, с мотивами Ренессанса, готики, а то и в японском или египетском стиле.

Альфонс Муха "Зодиак" 1896г.

Особенности в архитектуре:

- ❖ Принцип проектирования
- ❖ Свобода творчества
- ❖ Силуэты
- ❖ Цветовая гамма
- ❖ Характерные элементы модерна

Огромное влияние на моду рубежа веков оказал Русский балет Сергея Дягилева, а также работы гениального художника, декоратора, модельера и сценографа Леона (Льва Самойловича) Бакста.

костюм, созданный Бакстом для актрисы и иконы стиля Иды Рубинштейн

Балетный импрессарио Сергей Дягилев также являлся иконой стиля модерн

Великий кутюрье Поль Пуаре не только посещал все гастрольные спектакли Русского балета в Париже, но и специально ездил в Петербург, смотреть на работы Леона Бакста

Поль Пуаре (1879 - 1944)

Парижский модельер Поль Пуаре был первым, кто показал миру одежду в стиле модерн. Он сочетает в себе и экзотику, и японские мотивы, и исторические отголоски.

*Поль Пуаре в своём доме
моды, начало XX века*

Одновременно, под влиянием модного в то время в Париже восточного искусства, Поль Пуаре ввёл в моду кимоно и обладающую особыми эстетическими и стилевыми свойствами S-образно изогнутую линию, которая получила название "**Линия Пуаре**".

Основным вкладом Пуаре в моду (помимо избавления женщин от корсетов) была разработанная модельером техника пошива одежды, известная как **драпировка**.

Также авторству Поля Пуаре принадлежат юбка-брюки и юбка-хоббл (перехваченная в районе щиколоток).

юбка-хоббл

*Модели платьев
Поля Пуаре, 1913 г.*

Женская мода

В центре внимания эпохи модерн - женщина, *femme fatale*.

Талия сзади несколько завышена и прямо от нее начинается мягкий валик турнюра. В начале XX в. силуэту стремились придать черты павлина, бабочки, цветка. Такой эффект достигался и четким разделением фигуры на две части под углом друг к другу, и пышным декоративным треном, напоминающим павлиний хвост.

Медиками было установлено, что для нормального состояния и работы женского организма следует не только отказаться от корсета, но и от корсажа юбки, то есть сделать опорными участками, на которых держится вся одежда, только плечи.

Но корсеты не исчезли совсем. Они стали более удлиненными и эластичными.

С учетом предложений ученых предлагался новый силуэт почти прямого длинного платья, который называли «реформ»

Платье «реформ»

Основные черты женской одежды:

- ❖ S-образная форма силуэта;
- ❖ облегающие верхние вещи с приподнятыми плечами;
- ❖ стремление быть ближе к природе;
- ❖ символичность и воздушность образов;
- ❖ асимметричность образа;
- ❖ нежная цветовая гамма

Костюм амазонки (для боковой посадки на лошадь) включал в себя сорочку с высоким воротничком, пиджак мужского типа и даже цилиндр

Для смягчения мужского образа женщины использовали меховые боа, муфты и пелерины. Пелерины шьют из тканей согласно сезону – шерсть, кружево, шёлк. Их носят с платьями, костюмами или пальто.

Головные уборы, прически, обувь

Наверху у стебля — бутон или цветок. Именно эту роль выполняли щедро украшенные шляпки этой эпохи.

Пышная прическа, с волнисто уложенными кверху волосами.

Женская обувь с узким острым носом и на высоком каблуке.

Небольшой, расшитый бисером клатч или маленький вышитый саквояж, а так же роскошная бижутерия.

В качестве украшений часто использовались многоярусные бусы и объемные браслеты

Парфюм

Прекрасные дамы эпохи модерна шествовали, «дыша духами и туманами», — легкий цветочный аромат был необходимым дополнением к образу элегантной женщины. Использовать резкие духи считалось дурным тоном, рекомендовалось избрать себе какой-то один запах — резеды, ландыша, сирени — и умеренно спрыскивать им белье, одежду, письма и т. п.

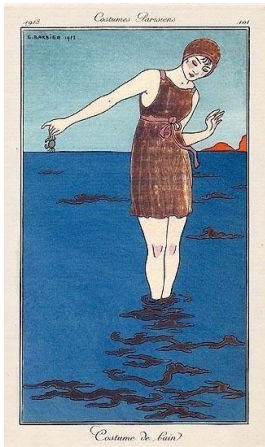
Популярны были и цветочные эссенции для освежения лица, их наносили с помощью пульверизатора. Считалось, что они благотворно влияют на цвет лица и смягчают кожу. А в качестве дезодорантов применялись специальные душистые подмышники, которые подшивались в пройму закрытого платья и издавали цветочный запах.

Мужчины тоже пользовались духами — сильные ароматы (или одеколон, который тогда называли «кёльнской водой») рекомендовались для курильщиков, чтобы перебить неприятный запах табака.

Нижнее белье

Раньше дамы купались в плетеных кабинах, а на общем пляже появлялись в довольно пышном и очень неудобном костюме, закрывавшем все тело. На рубеже веков купальные костюмы превратились в комбинезоны длиной до колен, сочетавшие панталоны и юбку, — в этой одежде уже действительно можно было плавать.

Мужской купальный костюм был гораздо проще и удобнее, представляя собой хлопчатобумажное или шерстяное трико, как правило, в полоску. Под мужские брюки надевали кальсоны, которые в холодное время года стали трикотажными шерстяными, с манжетами вместо завязок и назывались “егерскими” - по имени своего создателя, немца Г.Егера.

Такие костюмы обнажили руки почти до плеч, что тогда казалось довольно смелым. Часто они шились в «морском» стиле, с широким матросским воротником. Обычно к ним надевали специальную пляжную обувь на плоской подошве а порой и шляпу.

Тонкие воздушные сорочки, пикантные панталончики, трепетные нижние юбки, облегающие шелковые чулки, ленточки, бантики... В эту эпоху дамское дему (нижнее белье) превратилось в настоящее искусство.

Детская мода

Детская мода менялась стремительно, дети начали выглядеть как дети, а не как уменьшенные копии взрослых. Платья стали короче, а швы украшены впечатляюще тонкими кружевами и вышивками. Девочкам постарше надевали одежду более мягких тонов.

Старшие девочки носили пояса на талии, рукава заканчивались около запястья и часто собирались в стильные манжеты.

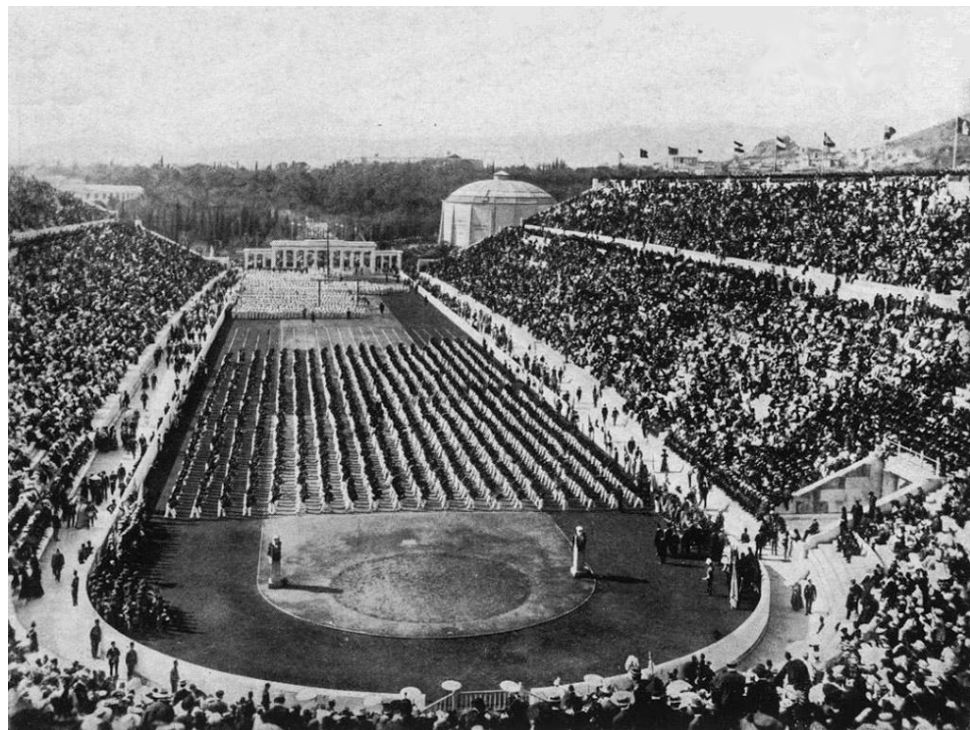
Весь ансамбль дополнялся чулками из шерсти, достигающими до колена, и черными кожаными ботинками на кнопках.

Лента почти всегда украшала длинные волосы в стиле молодых девушек. Что касается мальчиков, одежда включала матросские костюмы - рубашку с воротником, брюки или бриджи.

Спорт

В эпоху модерна он превращается из аристократического хобби в неотъемлемую часть массовой культуры.

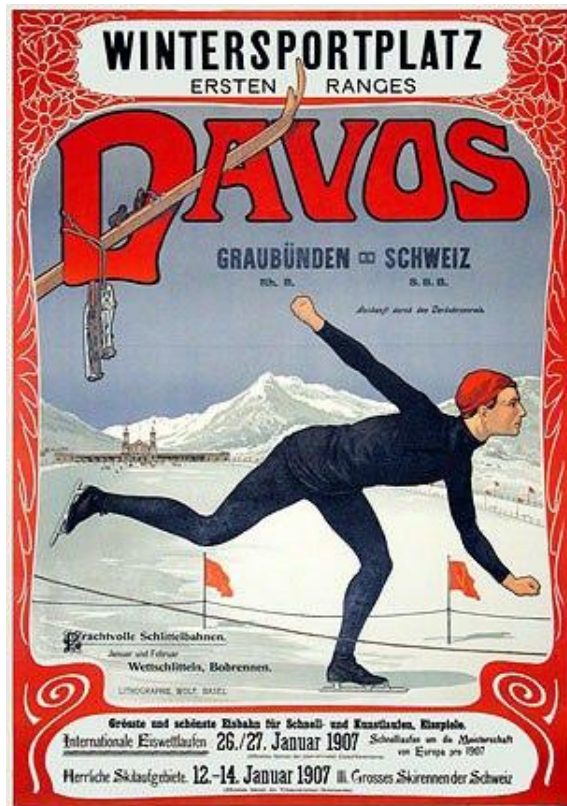

23 июня 1894 года введены Олимпийские игры

Боулинг 1895г.

Конькобежный спорт

Восточные единоборства

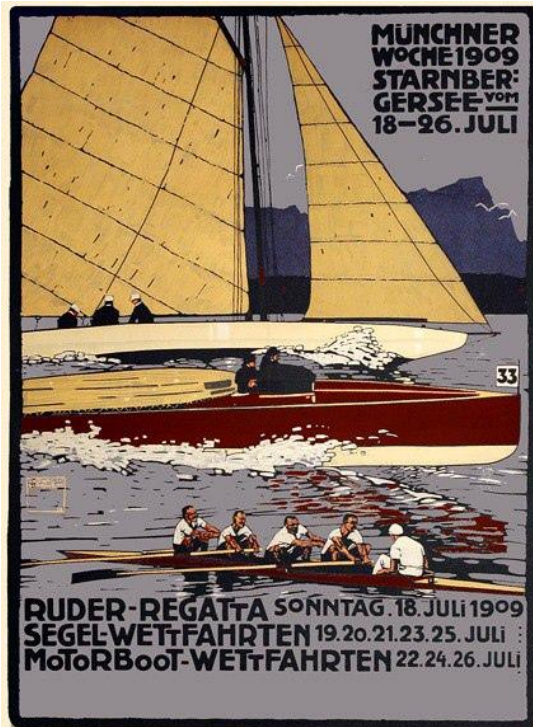
Спорт стал моден, это определило стиль «Настало время рассвета... благодаря велосипеду пробил час освобождения женщины. Открывая для себя чудесный мир... вращая колесо своего велосипеда, независимая девушка нашего времени укрепляет здоровье и развивает ум... Какой же ограниченной кажется жизнь до появления в ней велосипеда!»

Луис Джей, из статьи для журнала «Велосипедистка», 1895 год

Катаясь на велосипеде, девушка надевает укороченную широкую юбку или шаровары, которые назывались «блумерсы»

Одновременно спорт и модерн способствуют «демократическим» изменениям в обществе, ставя под вопрос социальные ограничения, прежде всего в городах, и изменяя тем самым труд и частную жизнь.

Мужская мода

В начале XX века образцом для подражания стали не бездельники-денди, а деловые люди, первые мультимиллионеры. Можно смело говорить о строгой унификации мужского гардероба: фрак стал парадной одеждой, а сюртук — повседневной, и мужчине не было необходимости ломать голову над тем, что в каком случае следует надевать.

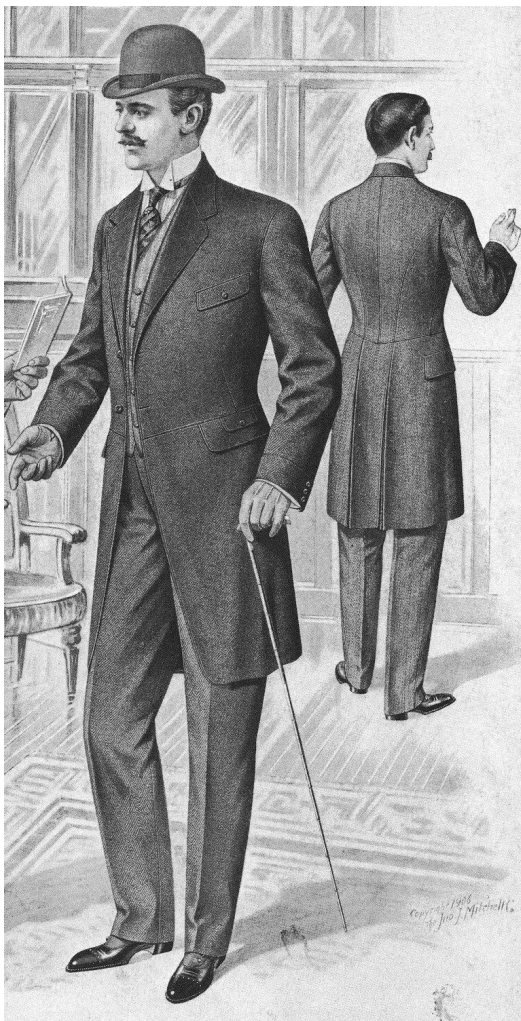
Костюм-тройка состоит из брюк, однобортного пиджака и жилета, сшитых из одной ткани.

Распространился пиджачный костюм-тройка. Пиджаки в этот период удлиненные и приталенные, а брюки носят на подтяжках.

В составе костюма жилет был из той же ткани, что и пиджак, а с сюртуками и визитками носили жилеты, изготовленные из другого материала.

Костюм щеголя дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука.

Основные черты мужской одежды:

- ❖ строгость;
- ❖ вытянутый вверх силуэт;
- ❖ вертикальные линии;
- ❖ базовые цвета: черный, бежевые, серые, белый, темно-зеленые

Оскар Уайльд- икона стиля

В студенческие годы Оскар Уайльд прослыл денди и эстетом.

Он взял в жены Констанс Ллойд – девушку из Дублина, а после рождения двоих детей охладел и перешел на юношей.

Женский костюм для верховой езды с разделенной юбкой, примерно 1900 год

Жена поэта стала «сражаться» с общественным мнением за право женщин на свободную одежду. Когда женщины из Общества Рационального Платья стали носить шаровары, они подверглись настоящей травле со стороны прессы, однако сам Оскар открыто поддерживал свою супругу в её протестах.

Могила Оскара Уайльда

Техника

В 90-ые годы XIX века женщины носили куртки и пиджаки мужских фасонов для вождения автомобиля, спортивных занятий и путешествий, включая норфолкские куртки, бушлаты и длинные свободные пальто с поясом «ольстер».

Эмансипэ

В связи с изменением роли женщины в общественной и экономической жизни, в конце XIX века начался процесс женской эмансипации. Всё больше женщин получали “мужские” профессии, становились учителями, адвокатами, журналистами. Женщины активно осваивали технику, занимались наукой.

В начале XX века появилось движение суфражисток.

Суфражистки задавали тон. Кроме социально-политической деятельности, их целью было формирование нового образа свободной женщины, чтобы, глядя на них, другие женщины стремились быть или хотя бы выглядеть сильными, независимыми, здоровыми. Они активно применяли косметику, хорошо и модно одевались.

GIRLS WILL BE GIRLS.

Эталоном моды Прекрасной Эпохи стала "Девушка Гибсона", персонаж рисунков американского художника Чарльза Даны Гибсона

Девушка Гибсона была высокой, худой, с узкой талией, большой грудью и широкими бёдрами. Силуэт, подобный песочным часам, достигался за счёт корсета. Её образ отражал моду на величественную, юную и эфемерную красоту, доминировавшую на Западе. Девушка Гибсона имела длинную шею и большие глаза; её волосы были высоко зачёсаны и уложены в причёску буфант, помпадур или шиньон «водопад локонов». Гибсон изображал своих героинь как модно одетых, открытых и разносторонне развитых женщин, равных по статусу мужчинам

LOVE IS A GARDEN.

Кинематограф

родился в эпоху модерна, а потому оказывал огромное влияние. Все хотели быть как кинозвезды.

Звёзды немого кино стали также иконами стиля:

- Мэри Пикфорд
- Иван Мозжухин
- Гарольд Ллойд

Современные фильмы

Аббатство Даунтон

*Флоренс Фостер
Дженкинс*

Дживс и Вустер

Мулен Руж

Титаник

Современные фотосессии

md Наталья Водянова

ph Стивен Мейзел

2007 для Vogue USA

Цветочные орнаменты, струящиеся
линии, пелерина (в центре) -
женщина-цветок, женщина-бабочка
- всё подчеркивает стиль модерна.

Заключение

Эпоха модерна захватила небольшой промежуток времени, но ознаменовала собой переход от жестких норм викторианства к свободе XX века.

