

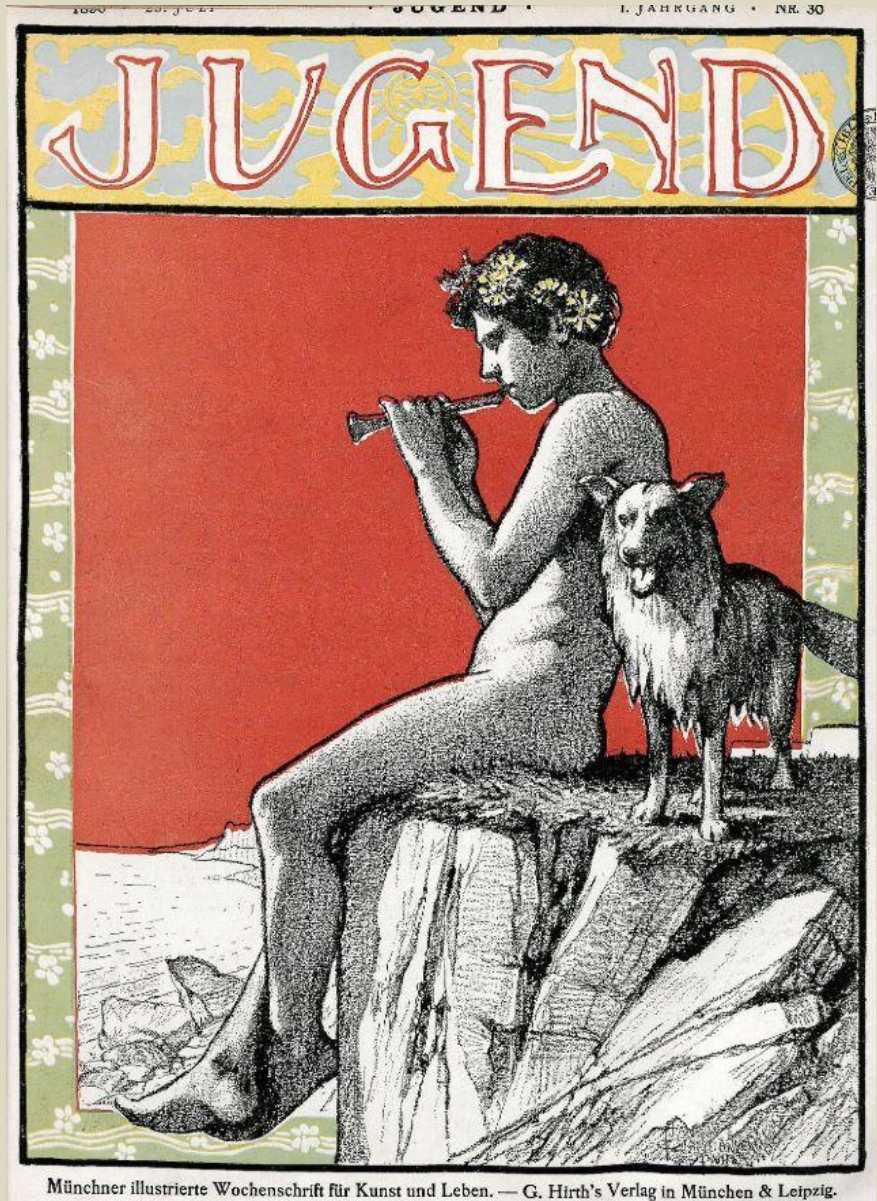
Югенд-стиль и колония немецких художников в Дармштадте

- Быстрое экономическое развитие Германии во второй половине 19 в., превратило ее к началу 20 в. в одну из крупнейших индустриальных стран мира.
- Для выхода на мировые рынки Германии требовалось производить продукцию наднационального стиля, без ярко выраженных национальных особенностей.
- И в 1890-е гг. на смену неоренессансному декору приходит декоративизм модерна, всеобщее увлечение которым достигает своего апогея на рубеже веков.

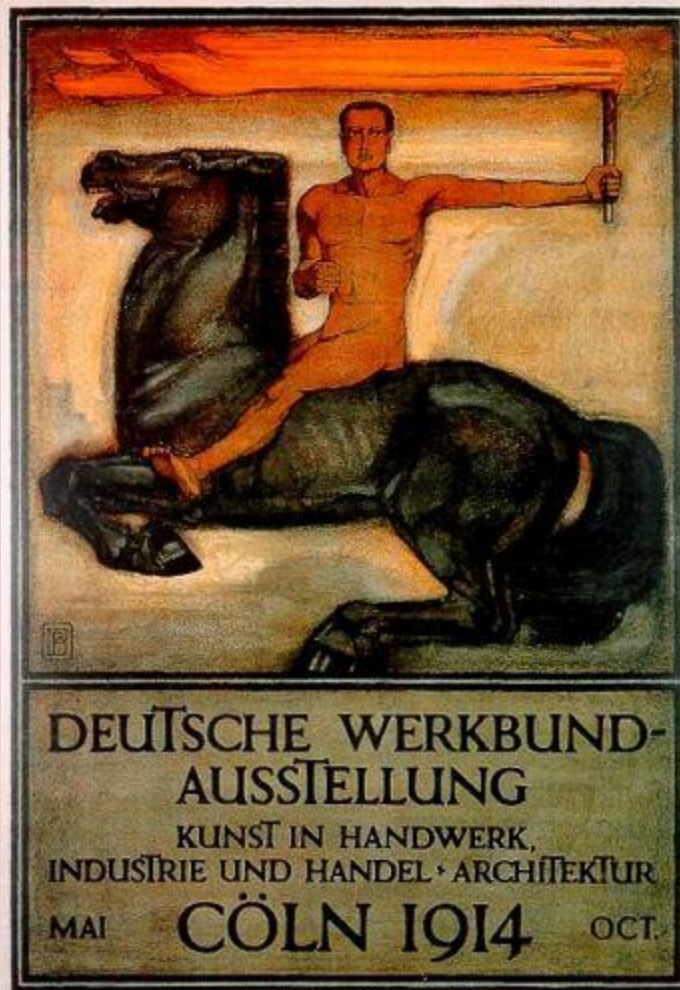
- История немецкого модерна начинается с организации в 1892г. мюнхенского «Отделения». Деятельность художников этого объединения, которую пропагандировал мюнхенский журнал «Югенд» (Нем. Jugend - «юность, молодость»), давший всему немецкому модерну название «Югенд-стиль» (буквально - «стиль юности»).
- Мюнхен стал средоточием модной жизни. Он стал городом, давшим новому стилю основу для развития искусства, литературы и нового стиля жизни.

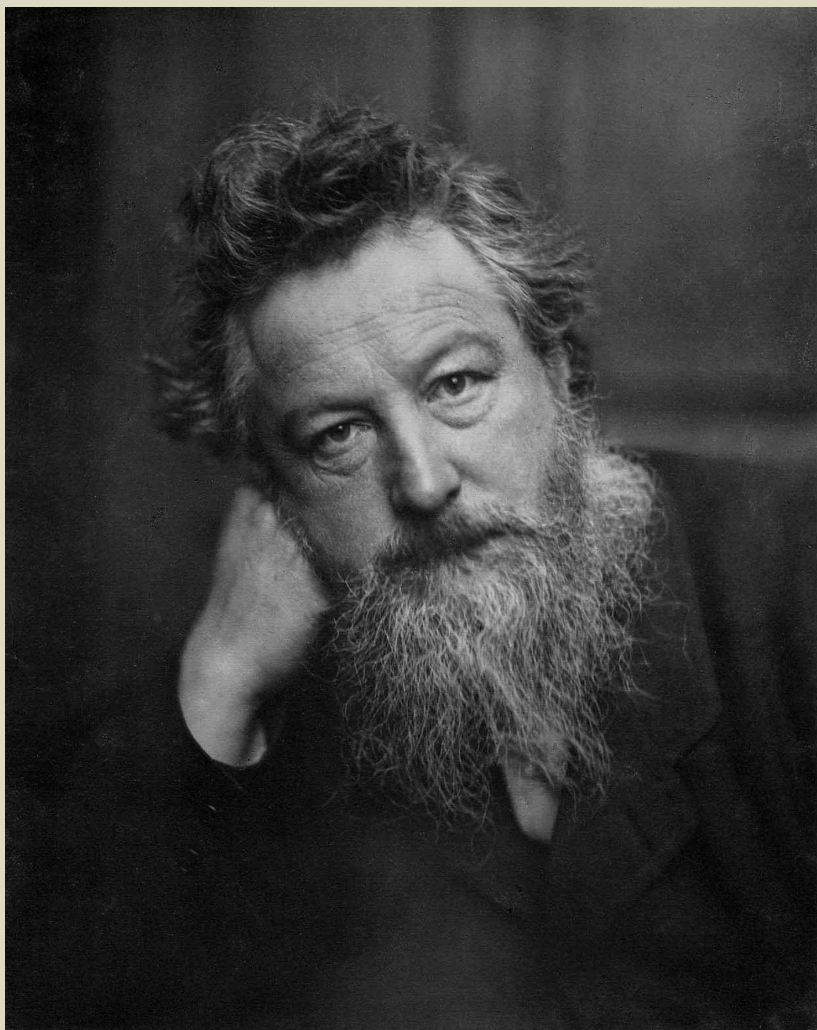
«Юнгенд», 1896

Характерные черты

- Отличительной особенностью Югенд-стиля : натурализм, своеобразная театрализация, пристрастие к «вечным философским темам», таинственной, часто мрачной символике.
- Сильное влияние на немецкое искусство оказало рациональное и конструктивное искусство шотландцев, в частности Ч. Макинтоша, а также геометрическое течение стиля, которое зародилось в «Венских мастерских».
- Пластичность, «органогенность» заменяется конструктивной ясностью, простотой, рациональностью, лаконизмом и аскетизмом.
- Мастера Югендстиля сочетают ровные и изогнутые плоскости, абстрактные формы, квадратные, овальные или круглые элементы, простое соотношение объемов.

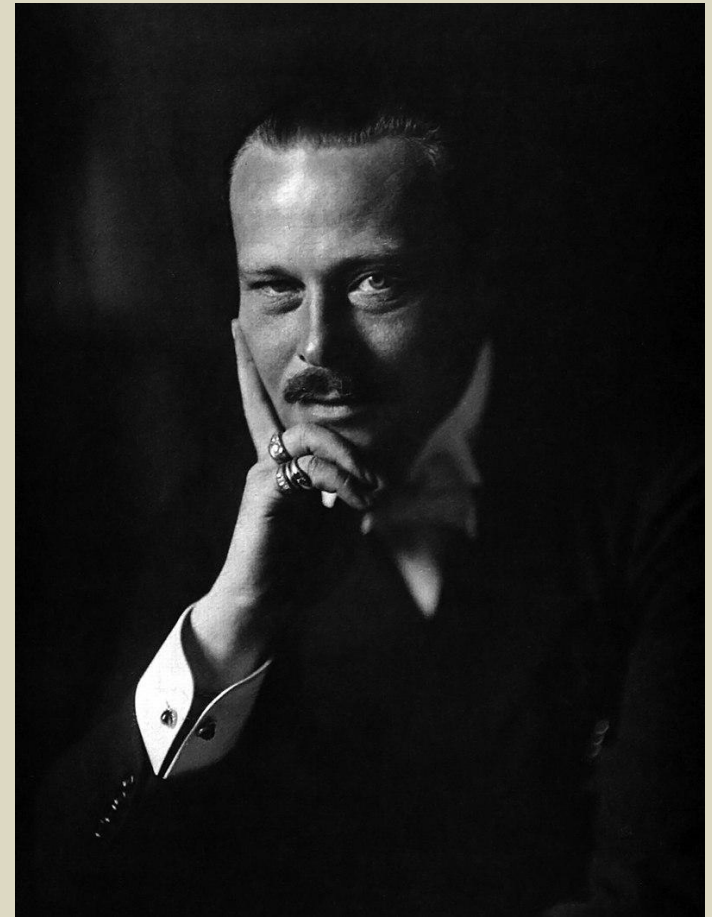

Плакат выставки Немецкий Веркбунд в Кёльне (1914 год).

- Обращение к событиям, происходившим в сфере искусства и общественной мысли в Англии в конце 19 века, важно в той мере, поскольку художники модерна в Германии в своей работе обращались непосредственно к опыту **Уильяма Морриса (1834-1896)**.
 1. Ремесло и искусство не являются двумя взаимоисключающими областями деятельности.
 2. Желание принести искусство широкой публике, сделать его доступным, с целью улучшения общего стандарта вкуса с помощью образцового дизайна зданий и предметов повседневного пользования.

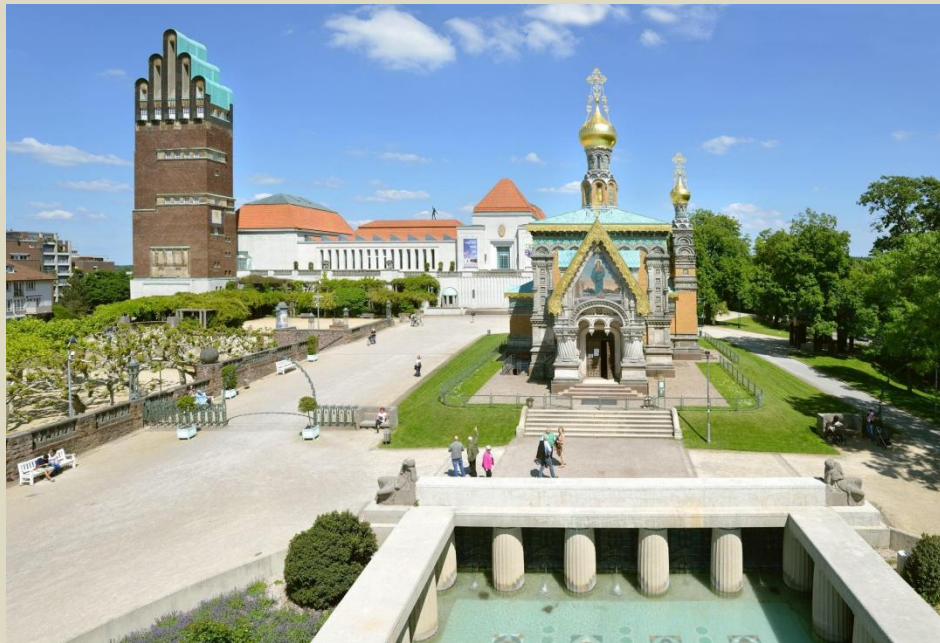
- Чем дальше продвигались прикладные искусства, тем сильнее возрастало и значение патрона.
- Одним из таких покровителей искусства, сыгравший ключевую роль в истории немецкого модерна, является великий герцог **Эрнст Людвиг Гессенский** (1868–1937), родной брат последней русской императрицы и внук английской королевы Виктории.
- В 1899 г герцог основал творческое объединение художников и архитекторов – **колония художников в Дармштадте**.

Основные причины для создания колонии:

1. Желание обеспечить **культурное развитие** земель Гессена в высшей степени современной манере.
2. Также обеспечить новыми заказами художественную **индустрию** Гессена.
3. **Мода**. В Баварии к тому времени уже существовало несколько летних "лагерей" художников. В Вене и в Мюнхене существовали художественные объединения — Сецессионы.

- Великий герцог Эрнст Людвиг пригласил известных художников для развития Матильденхёэ - парка, принадлежащего великому княжеству на холме города Дармштадт. На протяжении следующих лет именно Матильденхёэ будет формировать место для проведения архитектурных выставок колонии. (1901, 1908 и 1914 годов)
- В Матильденхёэ было собрано семь художников для плодотворной работы в Гессене сроком, оговоренным в контракте, - три года. (Йозеф Мария Ольбрих и Петер Беренс, Людвиг Хабих, Рудольф Боссельт, Пол Бюрк, Патриц Хюбер, Ганс Кристиансен).

Комплекс на Холме
Матильды

- Группа из трех домов, спроектированных **Йозефом Марией Ольбрихом** (1867–1908) в 1904 году, указывает на стилистический сдвиг в направлении структурализма и функционализма, хотя здания, тем не менее, оставались искусно продуманными в деталях и определенно принадлежащими югендстилю в своем стилевом оформлении.
- А именно изменение и трансформацию одного художественного порядка в другой - архитектура - как в случае Свадебной Башни - архитектура сближается со скульптурой, живопись с орнаментальным компонентом общего декора, ремесло становится предметом изысканного и утонченного дизайна. Здесь берут идейное основание дома в натуральную величину, похожие на драгоценные шкатулки, и небольшие предметы художественного ремесла, словно обретшие архитектурную монументальность.

Дом

Выставочный зал и "Свадебная

- **Петер Беренс** (1868- 1940) поднял конструкционную и в то же время орнаментальную ценность линии на позицию высочайшего стилистического принципа.
- Строгий и «окультуренный», стиль Беренса запрещал использование орнамента и превратился в дисциплинированный дизайн. Домашняя утварь, которую Беренс разрабатывал в сходной стилистике, все еще подчиняется всеобщему принципу дома Матильденхёэ как «культового здания» и не несет на себе клеймо прототипа, уготованного массовой продукцией. Беренс создавал изделия, которые, оставаясь «церемониальными» по характеру, демонстрировали исключительно аскетичный, выводимый из формы предмета орнамент. В однородном интерьере дома Беренса мы находим сходные принципы линейности.

Дом
Беренса

- Если Ольбрих представлял венский стиль сецессион в своем творчестве в дармштадтском проекте, то **Ганс Кристиансен** (1866 — 1945) явно выражал настроение французского ар нуво.
- «В розах» - именно такое название, вновь апеллирующее к любимой теме художника, Кристиансен дал своей вилле на Матильденхёэ. Дом Кристиансена являл собой особый вид стилистической корреляции с соседней виллой, принадлежавшей Ольбриху. Как и дома своих коллег-художников, он демонстрировал сходный принцип индивидуализированного дизайна как выражения личности творца.

- 21-летним **Патрицем Хюбером**, был задействован широкий спектр декоративных средств, которые художник применил для каждого помещения. Некоторые критики художественной колонии полагали, что Хюбер ближе всех приблизился к цели выставки - представлению образцов элегантного и стильного оформления повседневной жизни.
- Серийные изделия высокого качества, доступные для приобретения широкой публике, включавшие медали, декоративные тарелки, предметы из бронзы, украшения из слоновой кости и черепаший панцирь, разрабатывал также **Рудольф Боссельт**.
- Активность **Пола Бюрка**, самого юного участника колонии, концентрировалась в большей степени на коммерческой графике и декорировании интерьеров, чем на изящных искусствах

Бронзовые музы , Рудольф Боссельт

Экстренные деньги из провинции Вестфалия, Рудольф Боссельт

Вывод

- Эпоха модерна дала импульс широкому распространению художественного ремесла и декоративного прикладного искусства, стремясь воплотить в жизнь концепцию объединения искусств.
- Художественное ремесло становилось не только функциональным объектом повседневного использования, оно становилось искусством. Концепция «искусства для всех» теперь приобрела практическое и функциональное измерение.
- Разрыв с традицией и интенсивный поиск новых форм художественной выразительности, соединение красоты и функциональности художественных творений, стали отличительными знаками нового направления в искусстве, оказавшего значительное влияние на развитие культуры пограничного времени смены столетий и ознаменовавшего и вступление европейской культуры в новый мир - мир будущего.

Список литературы

- *Леньо Ж.М.* Стиль модерн: искусство и великие цивилизации. Москва, Арт-Родник, 2010.
- *Пастон Э.В.* Стиль жизни - стиль искусства: Россия, Англия, Германия, Швеция, Финляндия. Москва, Государственная Третьяковская галерея, 2000.
- *Шапалов В. Н.* Искусство модерна в странах Европы и США. Тюмень, РИЦ ТГИК, 2015.
- https://otherreferats.allbest.ru/culture/00842767_1.html