

Искусство афиши в наследии европейского модерна

Добрыднева Анастасия Сергеевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Москва, Россия
E-mail: asdobrya@gmail.com

80-90-е годы XIX века - то время, когда повсеместно утвердился новый стиль. В различных странах модерн называют по-разному: во Франции - Art Nouveau, в Германии - Jugendstil, в Австрии - Sezession, в Италии - стиль liberti и пр.[5] В Англии и России его назвали «модерном». В силу своей двойственной природы, сочетания массового и индивидуального, прогрессивного и реакционного, стиль модерн подвергался нещадной критике на протяжении почти полувека. На сегодняшний день вокруг него существенно меньше предрассудков, но в силу того, что он сочетает, компилирует в себе столько всего, им интересно заниматься. Поднимая тему модерна, соприкасаешься с различными художественными течениями, поскольку в своих начальных точках он двигался и от академизма, и от реализма, и импрессионизма. В модерне впервые поднимались многие вопросы, которые характерны для современной культуры. Например, проблема массовой культуры.[6]

Утонченный, изысканный и элитарный по своей природе, отмеченной подчеркнутым эстетизмом, модерн, тем не менее, отразил возрастающее значение «массовой культуры», проблемы тиражируемости и утилитаризации художественных открытий. Художники начали обращаться к жанрам, которые до этого считались низкими. Афиша была в их числе.[3] Задачей художника становится художественная организация среды существования человека. Общедоступность искусства отныне является едва ли не основным требованием, предъявляемым к нему обществом. На примере двух ярких представителей этого направления - Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи наиболее логично рассмотрение развития жанра афиши.

Афиши Лотрека - это органическая часть его творчества. Общее видение мира, одни и те же тенденции объединяют их с живописными и графическими работами художника.[4] Лотреку удалось прочувствовать плакатное искусство, понять его суть. Глубина и индивидуальность образов афиш Лотрека в сочетании с мастерством исполнения делают его лучшие произведения плакатного жанра значительными произведениями искусства стиля модерн. Они не утрачивают своей художественной ценности и по сей день, а многие вещи и вовсе остаются непревзойденными. Анри де Тулуз-Лотрек сумел поднять такой прикладной, бытовой жанр, как плакат, на уровень подлинного и виртуозного произведения искусства, возвеличить его.[2] Лотрек, несомненно, заслуживает звания мастера, положившего начало современному искусству плаката.

Альфонс Муха - ярчайший представитель стиля модерн в различных областях: в живописи, графике, декоре интерьера, ювелирном деле. Такой разносторонностью в относительно новых видах он ещё раз обозначил себя как представитель Ар Нуво. В его искусстве сочетались различные влияния, которые в итоге составляли единое целое и гармонично сочетались.[7] Его графические работы - это вклад в движение, которое вносило искусство в повседневную жизнь, как того требовал дух времени, и как старался это делать стиль модерн. Про Муху можно сказать ровно то же самое, что и про Тулуз-Лотрека: он поднял прикладное изделие на уровень изобразительного искусства, вдохнул в него новую жизнь. Афиши стиля модерн невозможно представить себе без художника Альфонса Мухи.

Как сказал один из создателей стиля модерн, бельгийский архитектор Анри Ван де Вельде: «То, что на пользу лишь одному, сейчас почти неприемлемо, и в будущем об-

ществе почётом будут окружать лишь то, что полезно всем». Эта ориентация на массовость, демократизацию рождала некоторые важные следствия. Художника пугала массовая культура, ему приходилось прибегать к гротеску и иронии с целью отделения себя от людей, которые не понимают эстетический и духовный потенциал культуры, и в частности стиль, но имеют претензии на овладение им. Ирония в форме гротеска была характерным моментом в художественной культуре модерна, проявляясь даже в архитектуре. Ирония Тулуз-Лотрека отчасти и являлась таким способом отделения личности художника от позиции массового потребителя.

Но, несмотря на все «линии защиты», плакаты нового стиля становились частью обывденной жизни. Они заполняли улицы, вызывали ажиотаж.[1] Поэтому было особенно интересно посмотреть, как низкий жанр, относящийся к прикладной графике, несущей информацию зачастую о бытовых вещах, становится чем-то значимым, получает импульс к развитию и создает произведения изобразительного искусства полноценного художественного достоинства.

Два представителя стиля модерн, рассмотренные в работе, были очень разными. Они исходили из разных предпосылок, их творчество построено на разных основаниях. Однако проявляли они себя в одном стиле и жанре. Этим жанром была афиша, в русле эстетики модерна возведённая ими на небывало высокий творческий уровень.

Источники и литература

- 1) Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.,1985
- 2) Воркунова Н. Тулуз-Лотрек. М., 1972
- 3) Герчук Ю.Я История графики и искусства книги. М., 2013
- 4) Перрюшо А. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 1990
- 5) Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989
- 6) Турова В.В. Современная французская графика: Плакат. Карикатура. М., 1966
- 7) Ульмер Р. Альфонс Муха. Мастер «Ар Нуво». М., 2008
- 8) Henderson A. The life and work of Alphonse Mucha, NY: Harmony, 1980