

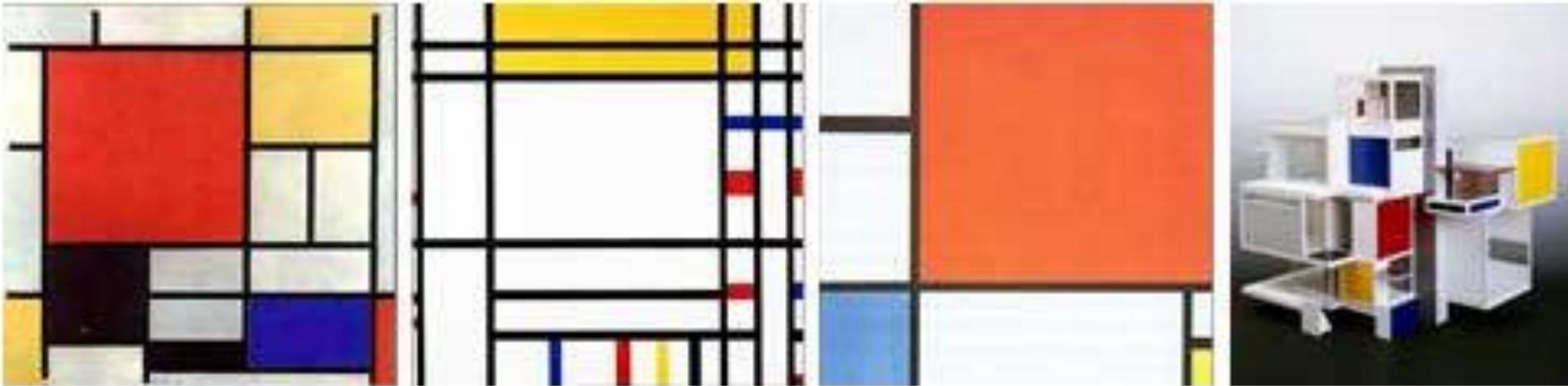

Авангардные
течения

Стиль авангард в интерьере

Стиль авангард в интерьере и изобразительном искусстве Запада.

Стиль авангард в интерьере и искусстве Европы начала XX века представлен рядом имен и художественных объединений. Промышленная революция изменила старый порядок, прежние истины в области человеческих знаний, культуры и практической деятельности были пересмотрены. Произошли политические и социальные реформы в Европе, революция в России в 1917 г., были созданы левые партии. Такие открытия, как беспроволочный телеграф Маркони, теория относительности Эйнштейна, бензиновый автомобиль Бейнца, воздушные полеты братьев Райт, конвейер Форда и кинематограф разрушили все прежние традиционные представления. Так возник стиль авангард в интерьере и культуре, искусстве и архитектуре.

- Авангардистские течения 19 века в сфере культуры опрокинули вековые нормы и каноны. В поисках абсолютно новых, отражающих дух современности решений, художники-авангардисты сжигают мосты с прошлым. Крайне плодотворными в искусстве оказались девять лет с 1905 по 1914 гг.: в этот период было создано множество разнообразных стилей и направлений. Художники стремились быть современными и оригинальными, вступая в новый век. Стиль авангард в интерьере новой эпохи, а также в искусстве требовал в качестве основной цели – обновление, сделав движущей силой – идею изменений. Поиск новых путей заставлял художников подвергать сомнениям традиционные представления о красоте, пространстве и форме, колорите и сюжете. Они все глубже погружались в природу интеллекта, чувств, чистого разума.

Зарождение абстрактного искусства и стиль авангард.

- Стиль авангард в интерьере и искусстве имеет различные известные направления:
 - Кубизм
 - Футуризм
 - Абстракционизм
 - Неопластицизм

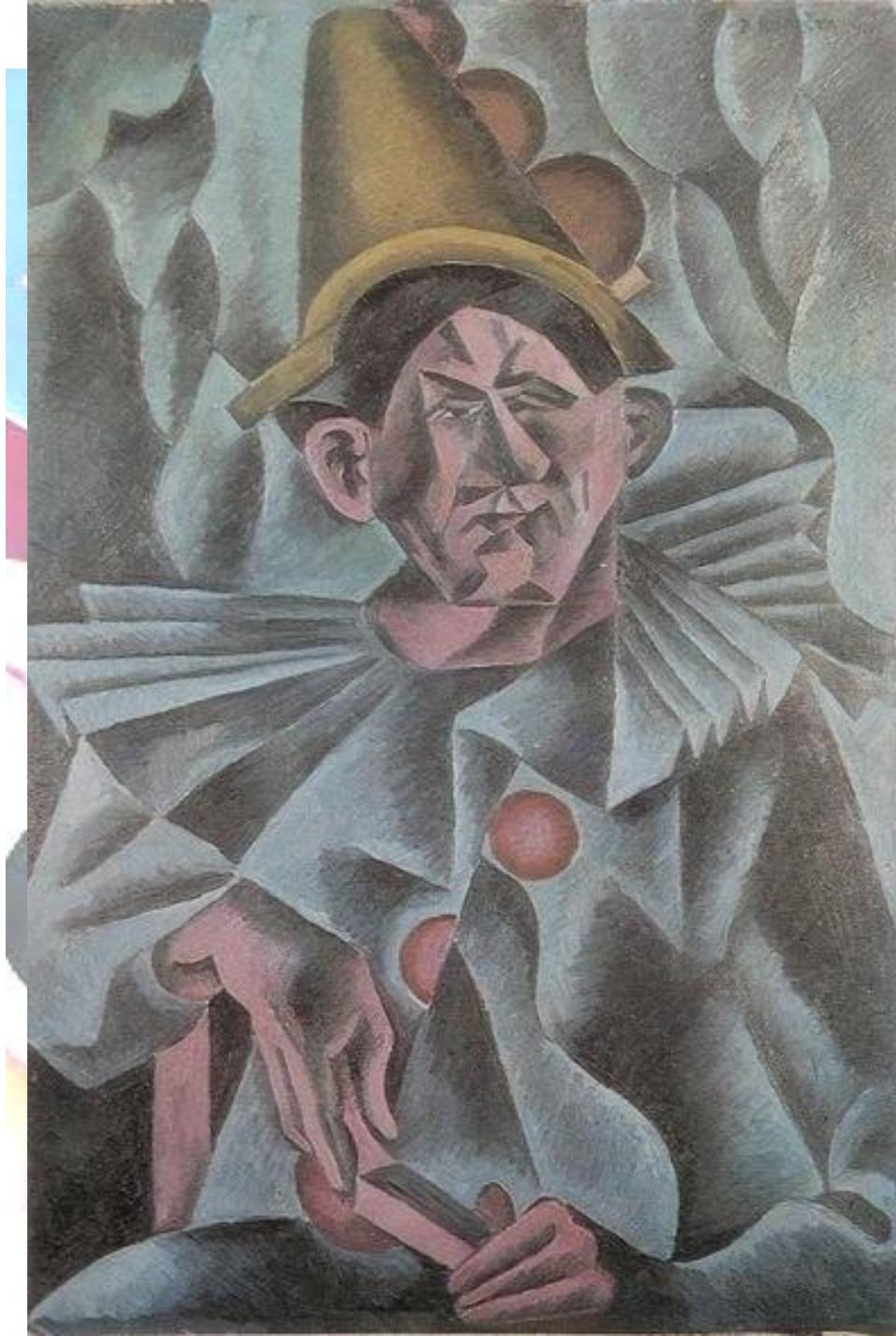
Кубизм.

- С именем Пабло Пикассо связывают зарождение современного абстрактного искусства. В 1907 г. появилась его первая работа «Авиньонские девицы», она же первая признанная кубическая работа. Кубисты разбивали изображение человеческого тела на составные части на площади холста. Такая грубая наглядность выражала принципиально новый подход к живописному изображению

- Сегодня стиль авангард в интерьере предполагает смелые решения, соответствующие времени перемен. Появление кубизма было созвучно своему времени. Кубисты не стремятся воспроизвести внешность вещей только с одной позиции, они обходят их кругом, пытаясь осознать их внутреннее строение и расширить пределы оптического видения, рассматривая предметы относительно, с нескольких точек зрения, из которых ни одна не имеет преимущественного значения. Они их видят со всех сторон – сверху и снизу, изнутри и снаружи. К трем измерениям пространства Возрождения кубизм добавил четвертое – время.

Стиль авангард в интерьере и искусстве имеет гораздо больше возможностей, чем просто работа на плоскости для передачи бунтарского духа времени перемен! К 1910 году кубизм прочно сформировался в стилевое направление. К Пикассо присоединился ряд художников, в том числе и Жорж Брак (1882 – 1963), заложив фундамент новой стадии кубизма – «синтетическому» или «коллажному». Их натюрморты почти полностью состоят из приклеенных кусочков разных материалов: веревок, листов железа, кусков дерева и т. п. Далее несколько

- Сегодня помимо пластики форм из ниш и многоуровневых потолков, современный стиль авангард в интерьере может использовать многообразие современных материалов, смелых цветовых сочетаний, интересных фактурных и пространственных решений. В начале же 20-го века новый стиль изменил процесс творчества: если раньше лепили и высекали, то теперь стали работать с инструментами кузнеца и жестянщика. Концепция, мастерство и смысл берут вверх над индивидуальным мастерством мастера. Радикальный подход Пикассо и Брака имел огромный резонанс. Эти эксперименты были продолжены другими

- Стиль авангард в интерьере современной квартиры использует в своем арсенале ряд средств, созвучных живописи авангарда: футуристические ниши, которые можно уже реально созерцать с нескольких сторон, они тоже как бы разбиты на модули, которые могут быть разных размеров – все это сродни кубическим плоскостям в живописи. Также в интерьере могут присутствовать самые разные материалы:

Футуризм.

- Кубизм был задуман Пикассо и Браком как метод создания изящно уравновешенных произведений в жанрах натюрморта, портрета и ню. Другие художники использовали новый стиль для отражения динамизма современной жизни, видя в нем сходство с геометрической точностью техники. Стиль авангард в интерьере способен воспевать красоту машины и современной техники. Культ машины достигает своего апогея в произведениях группы итальянских художников футуристов, бросавших вызов идеалам прошлого.

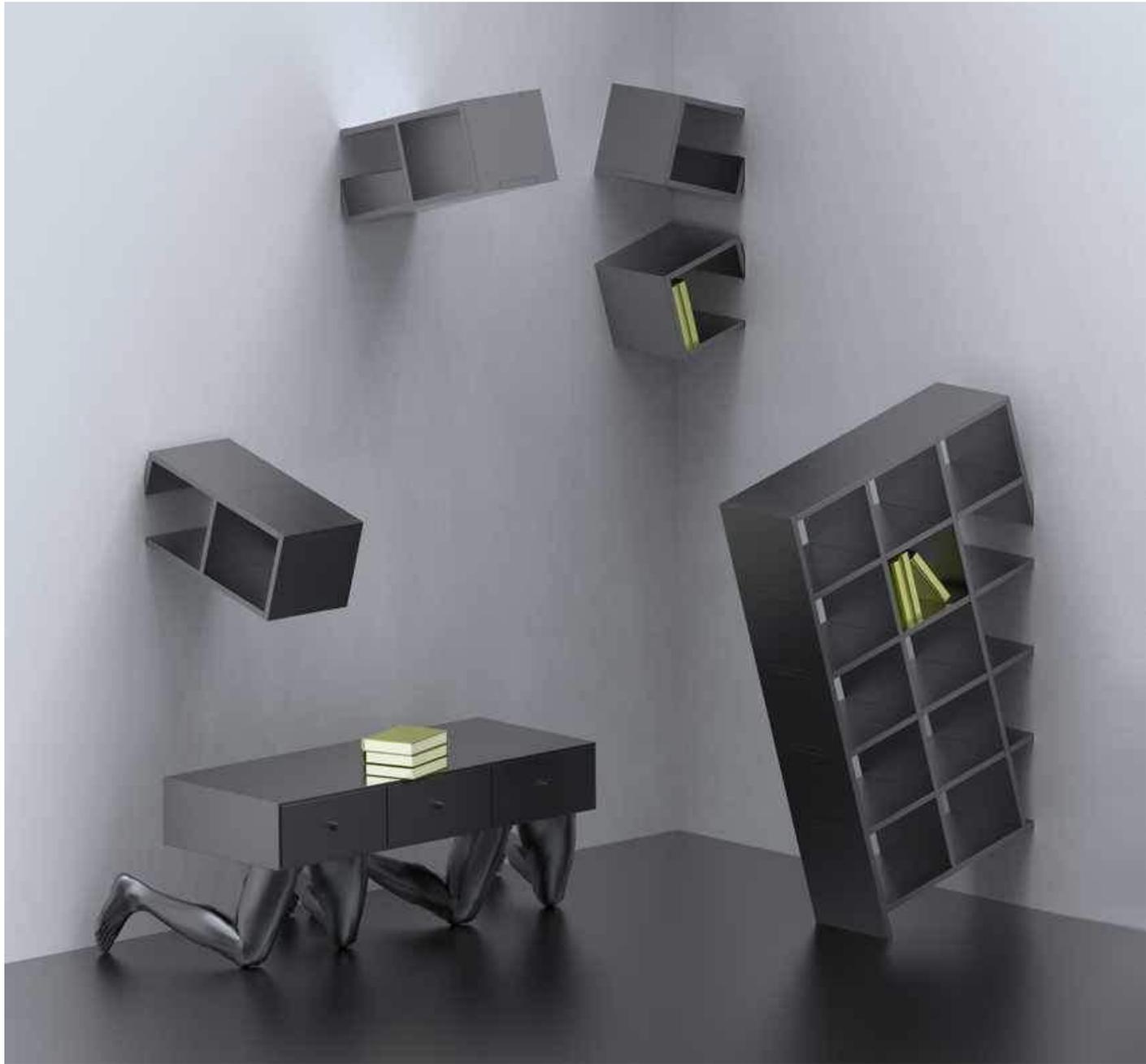

- В первом «Манифесте футуризма» в 1909 году Филиппо Томмазо Маринетти пишет, что мчащийся автомобиль впечатляет его гораздо сильнее, чем любая классическая скульптура. Провозглашая наступление промышленной эры и эпохи скоростей, он приветствует любовь к опасности, энергию фабрики, стройки, локомотива и аэроплана.

Абстракционизм

- В наши дни стиль авангард в интерьере использует богатое наследие целой плеяды талантливых художников. Пикассо и Брак дошли до полной абстракции, разрабатывая принципы кубизма, сохранив, слабую связь между живописным произведением и изображаемыми объектами. Другие художники пошли дальше. Леже и Делоне подошли уже ближе к абстрактному искусству, а в произведениях Василия Кандинского и Казимира Малевича язык живописи становится бесформенным. Кандинский, Франц Марк, Август Макке и Пауль Клее, основавшие в Мюнхене группу Blau Reiter («Синий всадник») утверждали, что главная цель искусства – выражение внутреннего мира художника, а современное общество погрязло в алчности и материализме, спасаясь в мире чистого воображения.

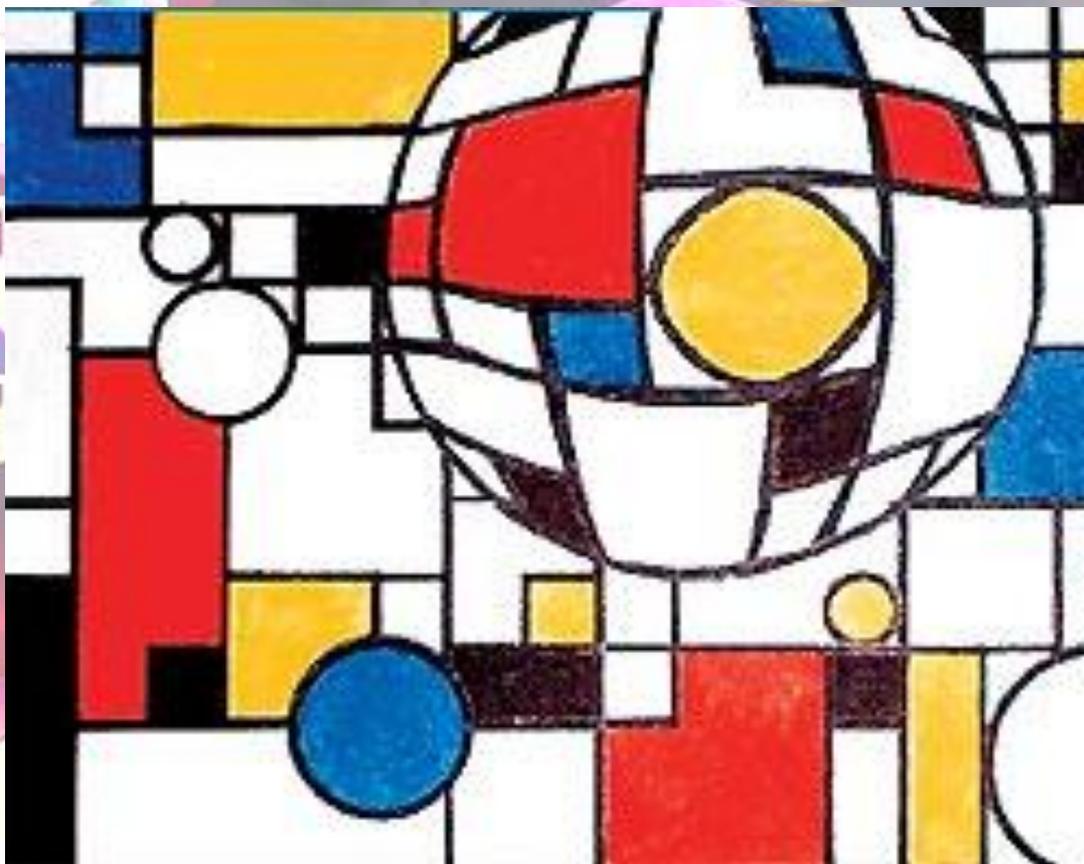

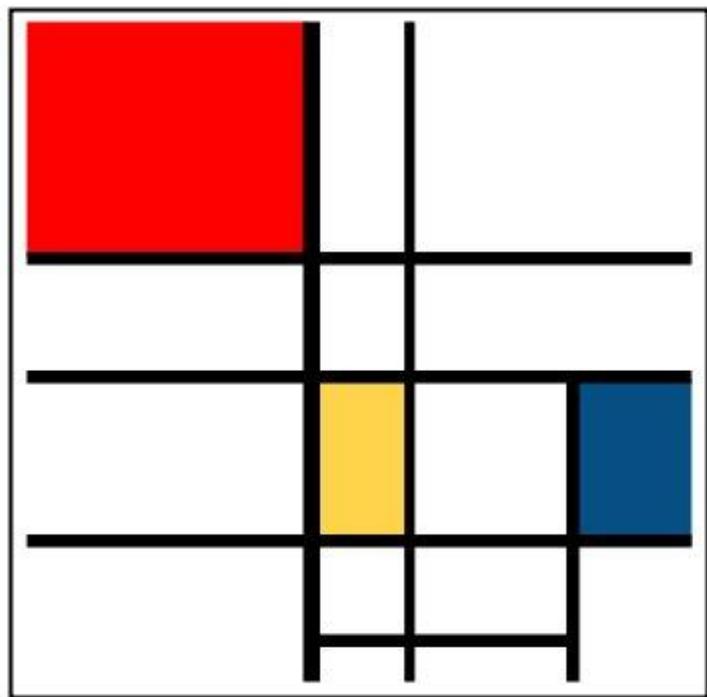
- Стиль авангард в интерьере предполагает оформление пространства картинами, постерами или принтами художников авангардистов разных течений. Помимо живописи, спектр возможностей современных дизайнеров сегодня велик. Это и игра с футуристическими пластическими объемами потолков, подиумов и ниш, это также использование отделочных материалов в стиле авангард: плитки, обоев стеновых панелей и

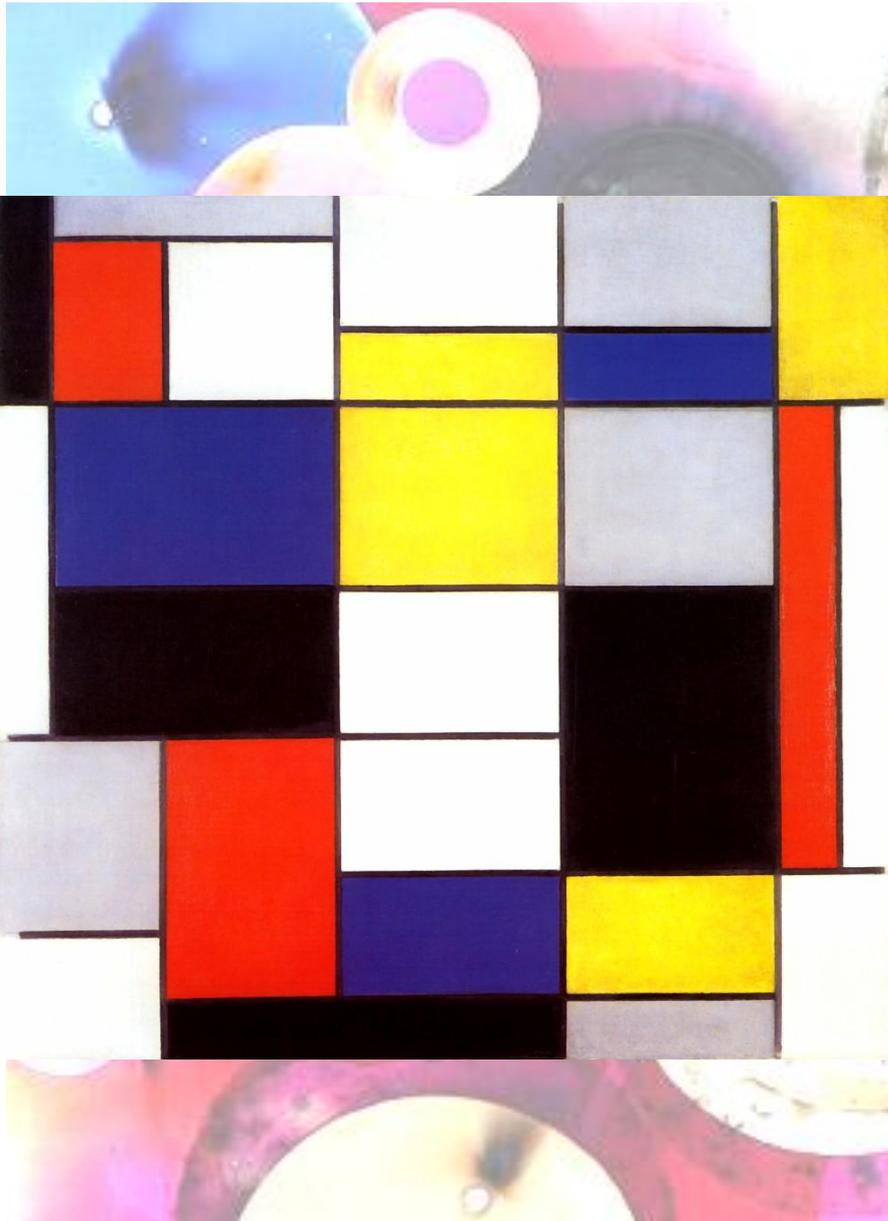

Неопластицизм. Голландская группа «Де Стейл» и современный стиль авангард в интерьере.

- Одним из крайних радикалов среди абстракционистов был Питер Мондриан (1872 – 1944), под влиянием кубизма он выработал абсолютно беспредметный стиль – «неопластицизм», согласно концепции которого, трехмерный объект сводиться к новому элементу пластики – плоскости. Он отказывается от создания иллюзии существования какого-либо предмета на полотне, исключая возможность изображения предметного мира. Чистый цвет и плоскость, их внутреннее соотношение и равновесие – основные элементы его творчества.

- Создавая стиль авангард в интерьере, современные дизайнеры и архитекторы, применяют его концепцию и используют заданный Мондрианом набор цветов. Он считал, что все в живописи основано на распределении и противопоставлении плоскостей чистых цветов: красного, желтого, голубого, к которому добавляются разные оттенки белого и черный цвет. Особое влияние творчество Мондриана оказало на архитекторов, дизайнеров – специалистов занимающихся предметными формами, значительно обогатив современный стиль авангард в интерьере.

- Сегодня стиль авангард в интерьере опирается на поиски художников группы «Де Стейл». Журнал, первый номер которого выходит 17 октября 1917 года, развивал новый строго абстрактный стиль, который основывался на использовании исключительно прямых линий в комбинации с белым, черным и другими первичными цветами. Группа отказалась изображать природу, считая живопись автономной системой цвета, форм и плоскостей и выхолащивала из живописи все эмоциональное, индивидуальное, стремясь к воцарению в искусстве общих законов и конструкций. Поэтому стиль авангард в интерьере дает огромный спектр возможностей для проектировщиков, ведь можно использовать все многообразие современных материалов и бытовой техники, а также четкую красоту формы и конструкции во благо общей концепции.

- Искусство, по мнению художников группы «Де Стейл», должно иметь ведущее значение в обществе, а форму необходимо в идеале перенести на все стороны жизни для создания независимого от природы порядка и гармонии. Идея чистоты и отказа от орнаментов идет от кальвинистского голландского общества с его пуританизмом, а стремления группы «Де Стейл» содержали в себе нечто протестантское. Создавая стиль авангард в интерьере можно использовать всю мощь смелых приемов, конструктивных, цветовых и пространственных решений, и, в то же время, не забывать об умеренности и аскетизме. Так, формальный аскетизм, транспортируя эстетическую программу модерна, служил идеям функциональности индустриального производства. Таким образом, новая авангардная утопия здесь органично и успешно соединились с традиционно гражданским эпосом.

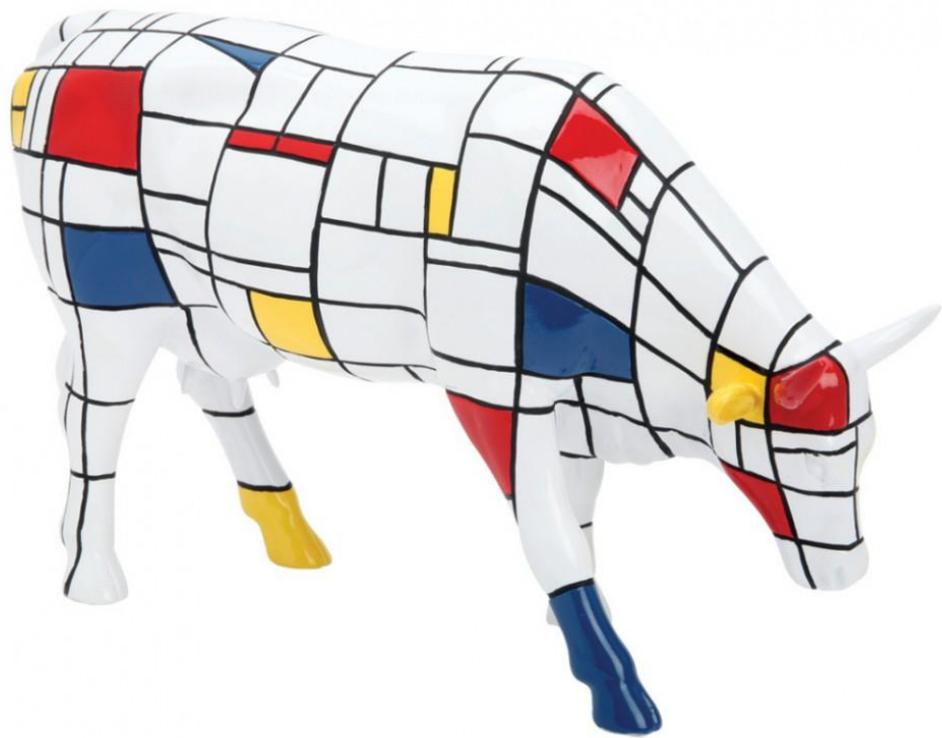

- Постоянно повторяемые базовые элементы в дизайне должны ограничивать формообразование в дизайне. Так, Ритвельд, проектируя стиль авангард в интерьере, в своей мебели реализовывал идеи, провозглашенные группой «Де Стейл». Например, его знаменитый красно-голубой стул, который состоял из деревянных брусков и двух плоскостей – сиденья и спинки, которые также предполагалось выпускать машинным путем. Цвет выделяет важные конструктивные элементы.

- Принципы работы Мондриана с трехмерным пространством были продолжены архитекторами группы «Де Стейл». Например, проект Геррита Ритвельда дома Шредера в Утрехте, Нидерланды, 1924 год, полностью упраздняет традиционные стены, заменив их рядом плоскостей, входящих друг в друга под прямым углом и опирающихся на металлические конструкции, раскрашенные в цвета красный, желтый и синий.

- Современный стиль авангард в интерьере опирается на шедевры знаменитых архитекторов не только при проектировании концепции пространства, но и в дизайне мебели. Формально строгий изобразительный язык группы «Де Стейл» отражает острую потребность в порядке, который испытывает мир, погрязший в хаосе, ведь строгий геометрический порядок и чистая абстракция, это эстетическое выражение современного индустриального и технически ориентированного общества. Группа «Де Стейл», как и «Баухаус» в Германии или «Экспри-Нуво» во Франции, стала основой развития нового западноевропейского искусства.

Fashiony.ru

