

Суевалова Е.И.,

студент

4 курс, факультет «Инноваций и традиций народной художественной

культуры»

Казанский государственный институт культуры

Россия, г. Казань

Научные руководители:

Быков Г.А., преподаватель кафедры «Изобразительного искусства и

дизайна»

Казанский государственный институт культуры

Россия, г. Казань

Токарева О.В., кандидат политических наук, преподаватель кафедры

«Изобразительного искусства и дизайна»

Казанский государственный институт культуры

Россия, г. Казань

АР-НУВО АЛЬФОНСА МУХИ У ИСТОКОВ НОВОЙ СУБКУЛЬТУРЫ XXI ВЕКА

Аннотация: Данная статья представляет концепцию возрождения и продолжения развития ар-нуво в целом и стиля Альфонса Мухи в частности. Дана оценка возможности и необходимости появления новой субкультуры, краткий анализ творчества А.Мухи и других модернистов. .

Ключевые слова: мода, модерн, ар-нуво, Альфонс Муха, субкультура XXI века

Annotation: This article describes the conception of rebirth and development of art nouveau in general and Alphonse Muchas's style personally. There was given an assessment of possibility and necessity of appearance of new

subculture, short analysis of A.Mucha and other art nouveau representative's creative work.

Key-words: art nouveau, subculture of XXI century, fashion, Alphonse Mucha.

Мода и тренды имеют циклический характер. Уже сейчас всё чаще встречаются молодые люди, интересующиеся интерьерами и модой прошлого. Под воздействием новых дизайнерских подходов, старые течения претерпевают изменения, смешиваются друг с другом или разбавляются минимализмом, однако так или иначе возвращаются к жизни спустя 50 и более лет. Мало кто решается канонично точно воспроизводить костюмы и интерьеры прошлого в утилитарных целях, особенно для постоянного применения, тем не менее, они пользуются вниманием.

Новые субкультуры, созданные временами самоизоляции, интернета, популяризации прикладной психологии, в попытках справиться с темпом жизни в 21 веке, различаются по взглядам на мир, политическую ситуацию, а также одежде. Часто их одежда вдохновлена архаичными, значимыми для культуры стилями. Так, например, популярный в 18-20 годах 21 века коттедж кор как стиль в одежде прямо отсылается на эпоху правления Марии-Антуанетты, при которой развивалось рококо. Выразительные, пышные юбки, нежные цвета, романтизация фермерского труда и жизни в домах с собственным хозяйством – всё это позаимствовано напрямую из конца 18 века.

Раз за разом самые лучшие и значимые художественные стили возрождаются в новых субкультурах. Находят новые интерпретации, вдохновляют, становятся символами культур.

Распространено представление о субкультурах как о чем-то негативном (многие слышали, например, про криминальную или тюремную субкультуру). В действительности же образование субкультур –

свидетельство высокой развитости конкретного общества, этому свидетельствует частота их появления в городской, прогрессивной среде.

Следует так же уточнить, что понятие субкультуры не равно понятию контркультуры. Хотя определенные явления можно отнести в обе категории (Например, панков), все же между ними есть разница. Субкультура – более широкий, зонтичный термин по отношению к контркультуре, которая, как правило, просто противостоит чему-то. Многие значимые для искусства направления в начале своего становления считались контркультурными, но позже укоренились в обществе и истории. В том числе модерн, наряду с другими крупными течениями 20 века.

Модерн родился благодаря сецессиону, отделившемуся от австрийского дома художников. Тогда его смело можно было назвать контркультурой, однако в то время у него уже были свои основополагающие принципы: противостояние академическому искусству, отражение людского нутра, рассмотрение искусства как способа найти покой и скрыться от жизни.

Примечательно, что уже тогда мастера модернисты стремились к ультимативности. Один и тот же человек мог быть художником, декоратором, архитектором. Это не обошло и Альфонса Муху, за всю жизнь он успел попробовать себя не только в иллюстрации, но и в дизайне ювелирных украшений, декорировании, текстильном дизайне и даже фотографии.

Есть много причин, по которым модерн утратил свое влияние так скоро. Одна из основополагающих мастерских в Вене закрылась из-за банкротства и утечки мастеров. Можно сказать, сами творцы были слишком прогрессивными, чтобы оставаться в одном течении слишком долго, часто они отходили от модерна в сторону дизайнерских решений, совершенно для него не свойственных. Более того, начались Первая и Вторая мировые войны, людям стало не до изысков. Сам Альфонс муха тоже стал жертвой войны. Он умер от осложнившейся пневмонии, настигшей его во время жестоких допросов гестапо. В целом, не смотря на его вклад, в том числе в немецкое

искусство, он подвергся серьезным преследованиям из-за своего яркого общеславянского патриотизма, вплоть до того, что был включен в список врагов III Рейха.

Мода в 20 веке претерпевала некоторые изменения в соответствии с периодом эмансипации. Появлялись тренды, связанные с адаптацией мужских костюмов под женскую фигуру, развивался женский спорт, для него также требовалась специальная одежда.

Женские брюки, обтягивающие удобные купальники для спортивного плавания – вещи неслыханные для конца 19 века. Однако во многом именно свойственное эпохе модернистское противостояние закоренелым обычаям помогло всему этому появиться.

Рисунок 1. Туалет для езды на велосипеде

В то же время модерн влиял на моду не только принципами, но и образами. Ар-нуво изменил крой платьев начала 20 века. Идеальная женщина тех времен, при параде должна была напоминать изящный цветок, с тонким стебельком и шикарной прической-бутоном.

Костюмы стали сравнительно более удобными, чем раньше, корсеты были не такими громоздкими, турнюры ушли окончательно. Укоренились блузки с пышными рукавами «Жиго», которые в народе ласково называли «Бараний окорок», и напуском в районе груди, формировавшим «лебединую» грудку. Юбки были довольно узкими на бедрах, но широкими ближе к низу за счет нескольких складок. Примечательно, что ранее женские наряды не разделялись так чётко на блузку и юбку.

Рис. 2. Туалет для визитов. По материалам журналов «Модный курьер», «Модный свет», «Живописное обозрение»

Рис.3. Модель 1896 года. По материалам журналов «Модный курьер», «Модный свет», «Живописное обозрение»

Наряды венчались шляпами, поля которых стали шире и великолепными прическами. Особенно хорошо головные убрания 19 века изображал художник Чарльз Гибсон, известный своими иллюстрациями, называемыми «девушки Гибсона»

Рис. 4. «Русалки» Ч. Д. Гибсон

Повседневная одежда стала значительно удобнее, а ткани легче. Так же стали входить в моду мужского типа куртки для вождения автомобиля или занятий спортом.

Что касается Мухи, а конкретнее – его плакатов – на них Сара Бернар предстает в роскошных, но при этом простых и свободных платьях. Некоторыми элементами они отсылаются на моду того времени. Например, на плакате к пьесе «Дама с камелиями» можно увидеть типичные модернистские «Жиго». На нарядах с плакатов к «Гисмонде» и «Медее» нет рукавов, однако их замещают широкие плечи. Стоит отметить, что в целом силуэт платьев на всех трёх упомянутых плакатах модный и каноничный для того времени, хотя и не обычный, поскольку является интерпретацией еще более архаичных костюмов

Рис. 5. Слева направо: плакат «Дама с камелиями», плакат «Гисмонда», плакат «Медея». А. Муха

Отдельному рассмотрению подлежит плакат к «Принцессе Гиацинт». Для него Альфонс Муха сделал фотографию с актрисой-исполнительницей главной роли в балете – Андолой Седлачковой. На ней композиция в целом практически идентична плакатной. Поза, за исключением некоторых деталей, та же самая. Но, если присмотреться к платью натурщицы, можно заметить,

что на самом деле, это вовсе не платье, а простая драпировка, в которую Муха часто одевал актрис, позирующих для плакатов.

Рис. 6. Плакат и фотография «Принцесса Гиацинт». А.Муха

То, как А.Муха стремится к новому, его свежие и яркие, на фоне общих тенденций, костюмы – это все вписалось бы в современную моду. На его плакатах мы видим не затянутые тесные костюмы, в основе которых корсет, а лёгкие платья, не скрывающие естественной женской красоты.

Несомненно, в каноничном виде ар-нуво не применим к нашей культуре, мы ушли далеко вперед во многих смыслах. Большинство иллюстраций с модными платьями на моделях в журналах 1910-х выглядят нарочито неестественно. Их проблема в том, что они задают такие тенденции в фигуре и внешности в целом, которые на самом деле являются недостижимыми.

Они изображают много девушек: в брюках, фраках, это ново для того времени, но слишком старо для нас. Женщины выглядят одинаково, с одинаковыми фигурами и параметрами роста.

Как автор отмечал ранее, темп жизни в XXI веке чрезвычайно высок. Нам нужны дополнительные источники ресурсов, помощь с тем, чтоб справиться со своими проблемами, принять себя. Наиболее успешные тренды

сейчас клонятся к репрезентации многообразия внешности и фигур, чтобы мы могли любить себя такими, какие мы есть.

Но, как иллюстратор, А. Муха опередил своих современников, именно это открывает ему путь к возрождению в нашей современности.

Однако общие модернистские ценности в принципе – возрожденные и интегрированные в современную культуру, они вышли бы на новый уровень. В свое время последователи ар-нуво были одними из первых, кто разрушил каноны академического рисунка, вероятно, сейчас, учитывая уровень технического прогресса, возрождение этих принципов обновило бы понятие искусства в целом.

Раньше люди мечтали о будущем, о том, какие возможности оно представит для реализации всех их идей. Сейчас, когда будущее наступило, мы имеем возможности, мы можем сделать что угодно.

Модернистские принципы хорошо сочетаются с современными молодежными политическими движениями, убеждениями. Прошло, без малого, сто лет, а мы все так же, поколение за поколением, мечтаем о лучшем будущем, в искусстве и обществе в целом.

Возродить моду периода модерна уже не получится, однако мы могли бы успешно интегрировать мотивы, типичные для работ А.Мухи в современную одежду. Использовать покрои для платьев, вдохновившись его работой с драпировкой, добавить флоральных элементов, зараженных его идеями в ювелирном деле.

Молодежи свойственно противостояние традициям, тяга ко всему новому. Субкультура в молодежной среде – инструмент, способ выразить себя, социализироваться, противостоять всему миру. Наше общество нуждается в новых возможностях самовыражения в социальной жизни и творческих сферах. Наше общество нуждается в новых субкультурах и синтез модернистской моды и мировоззрения мог бы дать нам всё это.

Список литературы

1. А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. Теория культуры. Учебное пособие для вузов. Москва 2001.— м.: фаир-пресс, 2001. — 384 с.
2. Добрыденнова А.С. Венский модерн и рождение Европейского Ар-деко. Статья. Москва 2019. (Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого №4. Научные сообщения магистрантов и аспирантов). — м.: МГУ им. Ломоносова., 2019 — 10 с.
3. Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Учебно-методическое пособие для студ. ИИИД, Ижевск, 2009. с.188
4. Вейс Г. История культуры народов мира. Прекрасная эпоха. Европа. XIX – XX вв. – М.: Эксмо, 2005. – 144 с.
5. The Escapist Land Of 'Cottagecore,' From Marie Antoinette To Taylor Swift. Сайт npr.org. [Электронный ресурс] URL: <https://www.npr.org/2020/08/09/900498227/the-escapist-land-of-cottagecore-from-marie-antoinette-to-taylor-swift> (дата обращения: 28.03.2025).