

УДК 74.01/.09

Стиль «модерн» в дизайне города: исторический выбор в пользу функционализма

Михайлов С.М.¹, Михайлова А.С.¹, Сафина А.Р.¹

¹ Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. *Постановка задачи.* В современной теории архитектуры и дизайна вопросы эволюции стилеобразования в проектно-художественной культуре XIX-XX вв. приобретают все большую актуальность. Особое внимание при этом уделяется предпосылкам становления функционализма, зародившегося в лоне стиля модерн. В настоящее время дизайн города как самостоятельная область проектно-художественной деятельности находится в тесной связи с модернистской системой ценностей. И важным здесь становится выявление того момента в истории дизайна города, когда именно был совершен выбор в пользу функционального стиля. *Цель исследования.* Показать, что в рамках стиля «модерн» развитие дизайна города как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности находилось под влиянием вектора функционального направления. *Задачи исследования.* Выявить основные принципы организации предметно-пространственной среды города в период модерна, которые можно было бы считать своего рода предпосылками к появлению функционального стиля; выявить, на каких уровнях организации города и его предметного наполнения стиль «модерн» в наибольшей степени проявил себя в функциональном направлении; выявить характерные черты функционального стиля в объектах городского дизайна эпохи модерна.

Результаты. Исследование показало, что антиэклетические тенденции мастеров модерна, проявившие себя в наибольшей степени в городской среде, привели к зарождению модернистских художественно-стилевых течений XX века, становлению функционализма.

Ключевые слова: модерн, архитектура, дизайн города, функционализм, проектно-художественная культура

Для цитирования: Михайлов С.М., Михайлова А.С., Сафина А.Р. Стиль «модерн» в дизайне города: исторический выбор в пользу функционализма // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2024, 1 (3), с. 215-222

“Modern” style in city design: a historical choice in favor of functionalism

Mikhailov S.M.¹, Mikhailova A.S.¹, Safina A.R.¹

¹Kazan State University of Architecture and Engineering,
Kazan, Russian Federation

Abstract. *Problem statement.* In modern theories of planning and design, questions of the evolution of the style of education in the design and artistic culture of the 19th-20th centuries. are becoming increasingly relevant. Particular attention is paid to the prerequisites for the formation of functionalism, which originated in one Art Nouveau style. Currently, city design as an independent area of design and artistic activity is in close connection with the modernist value system. And it is here that a special role in the history of city design becomes manifest, when exactly the choice was made to use a functional style. *Purpose of the study.* To show that within the framework of the Art Nouveau style, the development of city design as an independent area of design and artistic activity was influenced by the vector of the functional direction. *Research objectives.* To identify the basic principles of organizing the subject-spatial environment of the city during the Art Nouveau period, which could be considered a kind of prerequisites for the

emergence of a functional style; to identify at what levels of the city's organization and its subject content the Art Nouveau style, to the greatest extent, manifested itself in the functional direction; identify the characteristic features of the functional style in urban design objects of the Art Nouveau era.

Results. The study showed that the anti-eclectic tendencies of Art Nouveau masters, which manifested themselves to the greatest extent in the urban environment, led to the emergence of modernist artistic and stylistic movements of the 20th century, the emergence of functionalism.

Keywords: modern, architecture, city design, functionalism, design and artistic culture

For citation: Mikhailov S.M., Mikhailova A.S., Safina A.R. "Modern" style in city design: historical choice in favor of functionalism // Architecture. Restoration. Design. Urbanism, 2024, 1 (3), p. 215-222

1. Введение

Веками складывавшиеся принципы формообразования, способы и приемы художественного оформления архитектурных объектов на рубеже XIX-XX вв. вступают в противоречие с новыми тенденциями индустриального общества. Идеи формообразования эклектики, обращенные к историческому наследию как источнику вдохновения, исчерпали себя. Стремительно набирающая силы индустриализация общества, протекающая в Европе в конце XIX века, побуждает архитекторов и художников к поискам «нового стиля» [1]. На смену декоративной эклектике приходит совершенно новый стиль – «модерн», в котором практически по всему миру начинают массово возводиться различные архитектурные объекты.

1900-1910-е гг. в истории дизайна В. Р. Аронов называет этапом раннего функционализма. По времени он совпадает с появлением в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве стиля «модерн» [2]. Зародившись на рубеже XIX и XX вв., стиль «модерн» провозгласил отказ от эклектичных исторических форм в пользу более естественных – природных¹. Перегруженной декором эклектике противопоставлялась органическая целостность формы произведения архитектуры и единство стилистических характеристик со всеми составляющими предметно-пространственной среды [3]. Функциональные тенденции в творчестве мастеров модерна привели к зарождению модернистских художественно-стилевых течений XX века, становлению функционализма.

Исследователи рассматривают художественно-стилевое течение модерна преимущественно со стороны архитектуры и дизайна интерьера. При этом следует заметить, что одной из главных особенностей модерна является комплексный подход к художественному осмыслению среды, в том числе и городской. А.В. Иконников отмечает, что «стержнем стиля модерн стали архитектура и декоративное искусство, вместе с архитектурой формировавшее среду интерьера и городские пространства» [4].

Модерн, как художественно-стилевое течение, проявил себя на различных уровнях пространственной организации города и его предметного наполнения [5]:

— предметные формы;

¹ <https://studfile.net/preview/5877781/page:10/>

- архитектурные фасады;
- благоустройство и микропластика рельефа.

Объектом исследования стал стиль «модерн» в различных формах его проявления в дизайне города. Цель настоящего исследования – показать, что в рамках стиля «модерн» развитие дизайна города как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности во многом было предопределено вектором функционального направления.

2. Методы

Исследование, представленное в статье, основано на авторских научных исследованиях, посвященных вопросам эволюции стилеобразования в проектно-художественной культуре XIX-XX вв. в архитектуре и дизайне города. При использовании системного подхода эти исследования становятся теоретической основой для выявления основных принципов организации пространственной среды города в период модерна и анализа форм его проявления. Методология исследования также включила:

- метод сравнительного анализа – для дифференцирования и качественной оценки исследуемого феномена и его проявлений в архитектуре и дизайне города;
- метод обобщения исторического и современного отечественного и зарубежного опыта в области эволюции стилеобразования в проектно-художественной культуре XIX-XX вв.

3. Результаты и обсуждение

Принципы организации предметно-пространственной среды

Принцип тотального художественного синтеза в формообразовании

Особенностью модерна стало стремление архитекторов и художников создать единый синтетический стиль, в котором каждый элемент проектируемого объекта является частью общего художественного целого [6]. Эта особенность модерна нашла свое проявление в дизайне города: в процессе проектирования архитектурного объекта, наряду с пластическими и цветографическими решениями, как правило, прорабатывались формы уличной мебели, входных узлов, ограждений и др. художественно-декоративных форм и деталей.

Классическим примером такого подхода можно считать выставочный павильон Венского Сецессиона (рис.1). В рамках данного проекта перед его авторами стояла задача формирования стилистически целостного архитектурно-пространственного ансамбля, предполагалось комплексное проектирование всей предметно-пространственной среды общественного пространства. Мастера австрийского модерна применяют принцип тотального художественного синтеза, в поле их разработки попадает практически все: от общей композиции и пластики здания, до декоративного завершения и лепнины на фасаде, входного портала и вазонов (рис.1). Формирующие здание элементы архитекторы представляют как единое целое

архитектурного ансамбля, где все они находятся в стилевом и художественном единстве [6].

Рис. 1. Йозеф Мария Ольбрих. Выставочный павильон Венского сецессиона. Фрагмент главного фасада и вазон входной группы (Вена, 1897-1998) (Источник: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Secession_Building_Vienna.jpg)

Принцип комплексной организации предметно-пространственной среды

У архитекторов модерна возрастает интерес к благоустройству и организации окружающей здания предметно-пространственной среде [7]. Новые принципы проектирования, ориентированные на функциональность и целевое назначение проектируемого пространства, постепенно становятся доминирующими. В рамках художественно-стилевого течения «модерн» начинают создаваться масштабные проекты, главной целью которых является комплексная организация предметно-пространственной среды проектируемых пространств. К таким проектам можно отнести Парк «Гуэль» Антонио Гауди (рис.2). Функциональные тенденции здесь отражены в благоустройстве парка: характер озеленения и уличного мощения начинает выделять наиболее значимые объекты (входные узлы, места размещения фонтанов и городских скульптур).

Также важно отметить, что Антонио Гауди в своем творчестве выходит за рамки исторических стилей, демонстрируя совершенно новый подход к формо- и стилеобразованию в архитектуре и дизайне города. Именно в отрицании им исторических стилей можно заметить будущее отрицание декоративного в модернизме.

Рис.2. Антонио Гауди. Парк «Гуэль» в верхней части Барселоны. Входной узел и декоративные формы на открытой террасе (1900-1914)

(Источник: <https://inspiretravel.ru/world/spain/barselona/attractions/13-park-guell>)

Уровень предметных форм

В начале XX в. дизайн начинает активно выходить на улицы города в виде остановочных павильонов, афишных тумб и комплектов уличной мебели. Серийно производимые непосредственно для городских пространств отдельные предметные формы демонстрируют первые опыты создания изделий, красота которых обуславливается не их чисто декоративной проработкой, а логичностью функционального, конструктивного и технологического решений [8]. Отмечается стремление к новому функциональному стилю, основанному на выявлении конструктивных качеств формы и материала. Примеры такого подхода демонстрирует нам мастер французского модерна Эктор Гимар в своих проектах павильонов для Парижского метрополитена (рис.3). Павильоны метро создавались архитектором как некая серия многопредметных объектов, решенных в едином масштабном конструктивно-технологическом и художественно-стилевом ключе [9]. Также важно отметить, что все павильоны метро были сконструированы из ограниченного набора типовых элементов, что позволило наладить их серийное производство.

Рис.3. Эктор Гимар. Входные павильоны Парижского метро. Входная арка и декоративные формы деталей (1900 г., Франция)

(Источник:

https://artchive.ru/artists/86915~Ektor_Gimar/works/605401~Vkhod_v_metro_Monso_Parizh)

Уровень архитектурных фасадов

Большинство архитекторов модерна начинает уходить от выраженной «фасадности», характерной для архитектуры эклектики. Теперь архитектурные объекты начинают формироваться из отдельных объемов, причем размер и характер каждого из них становится напрямую зависимым от определенного функционального назначения [9]. Здание школы искусств в Глазго (рис.4), спроектированное архитектором Чарльзом Реем Маккинтошем, по праву можно отнести к архитектуре «раннего функционализма». В пластическом решении этого здания можно заметить характерные черты функционального стиля: строгие геометрические формы, сдержанное использование декора, взвешенную композицию архитектурного фасада и единство всех спроектированных форм. В данном проекте Чарльз Ренни Маккинтош одним из первых начинает использовать панорамное остекление и плоскую кровлю, предвосхищая тем самым революционные поиски лидера функционального направления Ле Корбюзье. В рамках данного проекта архитектор особое внимание уделяет функциональному назначению проектируемого объекта: «Он также учитывает функцию здания, варьируя формой окон внутренних помещений, создает широкие проемы в верхних этажах, где размещаются художественные студии...» [10].

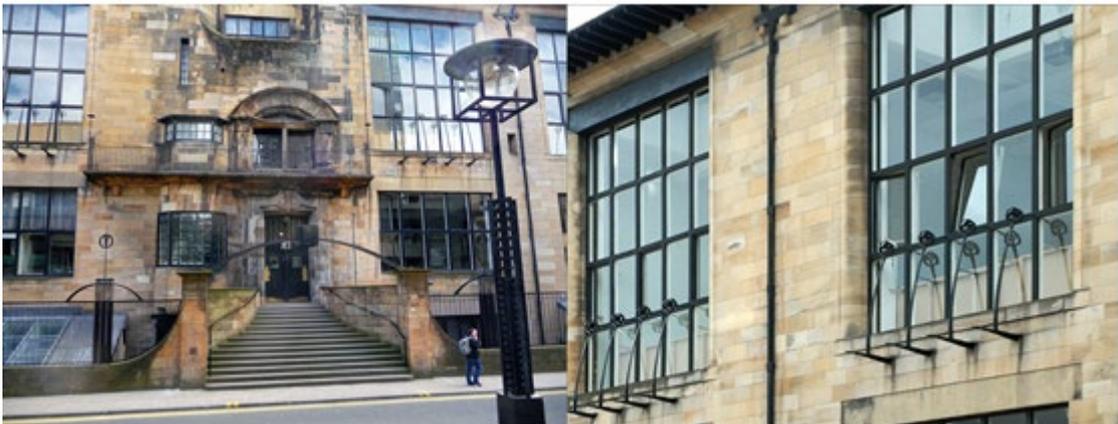

Рис. 4. Чарльз Ренни Макинтош. Школа искусств в Глазго.
Входной узел, фрагменты фасада (1897-1909, Великобритания)

(Источник:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27Glasgow_School_of_Art%27_JBU_011.jpg#/media/File:'Glasgow_School_of_Art'_JBU_011.jpg)

4. Заключение

В процессе исследования были выявлены основные принципы организации предметно-пространственной среды города в эпоху модерна, которые по праву можно считать предпосылками к появлению функционального стиля. Ими стали принцип комплексной организации предметно-пространственной среды и принцип ансамблевого единства.

Необходимо отметить, что «функциональные» тенденции мастеров модерна проявили себя, в наибольшей степени, на следующих уровнях организации города и его предметного наполнения: уровень предметных

форм (уличная мебель и оборудование) и уровень архитектурных фасадов (входные группы, пластические и цветографические решения, декоративные детали).

Также в процессе исследования были выявлены характерные черты функционального стиля в объектах городского дизайна эпохи модерна: строгие геометрические формы, сдержанное использование декора в дизайне архитектурных фасадов, а также логичность функционального, конструктивного и технологического решений в дизайне предметных форм.

Список литературы

1. Ковешникова Н.А. От эклектики к функционализму: дизайн конца XIX - начала XX века в поисках «стиля» // Тамбов: Грамота. – 2014. – № 7 (45): в 2-х ч. Ч. II. С. 115-117. ISSN 1997-292X.
2. Аронов, В. Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЭ. – 1992. – 122 с.
3. Шагалова О. Г. Архитектура XX века: от модерна к функционализму / О. Г. Шагалова // Актуальные проблемы архитектуры, строительства, энергоэффективности и экологии - 2016 : сборник материалов международной научно-практической конференции: в 3-х томах, Тюмень, 27–29 апреля 2016 года / Под редакцией В.Н. Евсеева. Том III. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2016. – С. 290-296. – EDN WCWUJB.
4. А.В. Иконников. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Том 1. – М.: Прогресс-Традиция. – 2001. – 656 с.
5. Михайлов, С.М. Михайлова А.С. Городской дизайн – дизайн города (Эволюция методов организации предметно-пространственной среды// Архитектура и строительство России. – № 4. – 2018. – С. 54—61. – ISSN 0235-7259.
6. Дембич Н. Д., Михайлова А. С. Становление метода фирменных стилей в проектной идеологии дизайна XX века (краткий исторический экскурс) // Дизайн-ревью. – 2012. – № 1-2. – С. 22-52. – EDN PHGWZT.
7. Михайлов С.М. Дизайн города: основные этапы исторического развития (индустриальный и постиндустриальный периоды) // Материалы международной научной конференции / Ред. проф. А.В. Репринцев, доц. А.П. Бредихин, доц. И.Н. Глюдза. – Курск: ООО «Мечта», 2019. – 444 с. – ISBN 978-5-98916-135-5.
8. Поляков Е.Н., Дончук Т.В. Становление французской версии стиля модерн в ранних работах Эктора Гимара // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2019. – Т. 21. – № 5. С. 9–35. DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-5-9-35.
9. Гнедовская, Т. Архитектура югендстиля Мюнхен, Дармштадт, Веймар // Искусствознание. – 2009. – № 1-2. – С. 325-362. – EDN KGLOYT.
10. Поляков Е.Н., Дончук Т.В. Архитектурное наследие Ч.Р. Макинтоша// Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2018. – Т. 20. – № 6. – С. 9–32.

References

1. Koveshnikova N.A. From eclecticism to functionalism: design of the late 19th - early 20th centuries in search of “style” // Tambov: Gramota, 2014. No. 7 (45): in 2 parts. Part II. P. 115-117. ISSN 1997-292X.
2. Aronov, V. R. Theoretical concepts of foreign design. – M.: VNIITE, 1992. – P. 122.
3. Shagalova O. G. Architecture of the 20th century: from modernity to functionalism // Current problems of architecture, construction, energy efficiency and ecology - 2016: collection of materials of the international scientific and practical conference: in 3 volumes, Tyumen, April 27–29, 2016 / Edited by V.N. Evseeva. Volume III. – Tyumen: Tyumen Industrial University, 2016. – P. 290-296. – EDN WCWIJB.
4. A.V. Ikonnikov. The architecture of the twentieth century. Utopias and reality. Volume 1. – M.: Progress-Tradition. - 2001. – 656 p..
5. Mikhailov S.M. Mikhailova A.S. Urban design - city design (Evolution of methods for organizing the subject-spatial environment) // Architecture and construction of Russia. – No. 4. – 2018. – P. 54-61. – ISSN 0235-7259.
6. Dembich N. D. Mikhailova A. S. Formation of the method of corporate styles in the design ideology of the twentieth century (a brief historical excursion)// Design review. – 2012. – No. 1-2. – P. 22-52. – EDN PHGWTZ.
7. Mikhailov S.M. City design: main stages of historical development (industrial and post-industrial periods) // Materials of the international scientific conference / Ed. prof. A.V. Reprintsev, associate professor A.P. Bredikhin, associate professor I.N. Glyudza. – Kursk: LLC “Dream”, 2019. – P. 444 – ISBN 978-5-98916-135-5.
8. Polyakov E.N., Donchuk T.V. The formation of the French version of the Art Nouveau style in the early works of Hector Guimard // Bulletin of the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering. – 2019. –T. 21. – No. 5. –P. 9–35. DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-5-9-35.
9. Gnedovskaya T. Art Nouveau architecture Munich, Darmstadt, Weimar / T. Gnedovskaya // Art history. – 2009. – No. 1-2. – . 325-362. – EDN KGLOYT.
10. Polyakov E.N., Donchuk T.V. Architectural heritage of C.R. Mackintosh // Bulletin of the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering. – 2018. – T. 20. – No. 6. – P. 9–32.