

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и  
педагогика искусства

# Женские образы в искусстве модерна

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы  
направления подготовки 50.03.03 История искусств  
Института искусств

**ТАРАСОВОЙ ДАРЬИ СЕРГЕЕВНЫ**

Научный руководитель  
доцент, канд. филос. наук

\_\_\_\_\_

*(подпись, дата)*

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой  
профессор, док.пед. наук

\_\_\_\_\_

*(подпись, дата)*

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023

*Введение.* Образ женщины – одна из главных тем искусства во все времена. Начиная с палеолитических Венер, образ женщины начал отображать тенденции и философию конкретного общества. По женским образам из века в век, от стиля к стилю можно прочесть многие аспекты социокультурных установок того времени, не имея полного исторического знания об этом.

С первобытности женщина играла роль хранительницы очага, где ее главная роль – рождение детей. Поэтому изображали женщин с округлой грудью и ягодицами, нередко беременными. В Древней Греции все меняется, женщина становится богиней, общество восхваляет ее красоту независимо от рождения детей. Рим поддерживает традиции Древней Греции, но добавляет больше психологизма и реалистичности.

Эпоха средневековья возносит на пьедестал новый идеал – Деву Марию. Это скромный и отрешённый образ, показывающий ее возвышенность и божественность. Возрождение отдает дань естественной красоте человеческого тела, восхваляя женскую нежность и чувственность. Возникает портретный жанр.

В периоды барокко и рококо тенденции моды часто менялись. Женщины в портретах и сюжетных произведениях нарядны, парадно одетые, жеманны, грациозны, кокетливы. Искусство, изображало по большей части фарфоровых белых кукол вместо настоящей женщины. В 19 веке все начинает меняться в сторону натурализма, вновь ценится женская красота такой, как она есть. Чаще создаются женские портреты, на которых изображают не только прекрасную богиню или аристократку, но и символ победы и героизма. Ближе к концу 19 века образ становится еще более многогранным.

В каждой эпохе создавалась «новая женщина» своего времени, отображая идеалы и тенденции общественной идеологии. Не исключением стала и переломная эпоха 19-20 века с ее интенсивностью развития, обилием художественных направлений. В искусстве стиля модерн образ женщины стал ключевым.

Цель работы – исследовать женские образы в искусстве модерна.

Задачи исследования:

1. Дать характеристику стилю модерн.
2. Проанализировать женский образ в живописи и графике модерна.
3. Исследовать образ женщины в творчестве Густава Климта.
4. Выявить образ «новой женщины» в творчестве Альфонса Мухи.

Методологической базой являются работы Астахова А. Ю., Белова, Д. Н., Володиной Т. И., Завьялова А. Н., Костериной М. Г., Патрикеевой М. М., Сарабьянова Д. В., Сычева И., и др.

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из них включает два раздела; заключения, списка использованных источников и двух приложений.

Во введении обосновывается выбор темы, формулируется цель, перечисляются задачи исследования, излагается методологическая база и структура работы.

В 1 главе рассматривается стиль модерн, его развитие и характерные черты, развитие и особенности всех видов искусства. Исследуются женские образы на примере художников и графиков модерна. Выявляются характерные черты, сопутствующие женщинам этого стиля.

Во 2 главе анализируются женские образы Густава Климта. Характеризуется образ «новой женщины» Альфонса Мухи.

Заключение содержит обобщенный анализ результатов исследования.

Список использованных источников включает тридцать одно наименование.

Приложение А. Список иллюстративных материалов, содержащий двадцать девять наименований.

Приложение Б. Иллюстративный материал.

*Основное содержание работы.* В конце 19 века в разных частях мира возникало желание избавиться от эклектики и ее смешения стилей, которые больше полувека царили в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.

На смену ей были предприняты попытки создать новый стиль. Первые шаги по его созданию стиля были предприняты в Англии, но расцвет его состоялся почти одновременно во всем мире. В разных странах этот стиль назывался по-разному.

Исходя из изученного материала можно сделать выводы, что модерн – стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве конца 19 - начала 20 веков. Это сложное явление, охватывающее многие страны. Представители модерна ставили целью создание нового художественного языка искусства, основными чертами которого были орнаментальность и декоративность.

Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов, культ изогнутой линии, мозаичных и витражных изображений, стремление к синтезу разнохарактерных элементов, использование новых материалов. Для живописи модерна характерно стремление к созданию самостоятельной художественной системы, сочетающей декоративную условность, орнаментальность, скульптурную чёткость фигур и лиц первого плана, наличие больших цветowych плоскостей, связь с символизмом. Графика модерна обладала собственными выразительными средствами: энергичный обобщённый рисунок, резкие контрастные цветовые соотношения, использование больших технических возможностей литографии. Появились новые разновидности графики: афиша и плакат.

Эротическая тема модерна была вдохновлена определенными периодами истории: упадком и развратом позднего Рима; классическим греческим искусством с изображением обнаженной натуры; дохристианским миром, который часто рассматривался как период свободный от ограничений моральных кодексов поведения. В этом языческом мире женщины могли выступать в разных образах – сирены, воительницы, жрицы, сфинкса, горгоны, гарпии, вызывая недвусмысленные ассоциации с темными ритуалами и оргиями, где правили страсть и насилие. «Эпоха разума» отвергла

традиционные кодексы поведения и морали, продиктованные религией и обществом, и заменила их новой верой в свободу действий и желаний.

Таким образом, женские образы стали ведущими для стиля модерн. Художники создавали идеализированный образ «новой женщины», не конкретной личности, а женщины вообще. В результате анализа творчества, Обри Бердслея, сестры Френсис и Маргарет Макдональд, Элизабет Сонрель можно сказать, что в искусстве преобладали два типа женской красоты: роковые, демонические женщины, которые демонстрируют собой победу женского над мужским, и красивые, чистые, смиренные, невинные женщины, несущие любовь, гармонию и счастье.

Для их художественного воплощения мастера использовали изгибающиеся линии, декоративные узоры, удлинённые, изящные силуэты, сказочные растительные мотивы. Женственные фигуры наделяли тонкой талией, длинными вьющимися волосами, плавными изгибами тел.

Густав Климт (1862-1918) - известнейший австрийский живописец. Один из самых ярких представителей стиля модерн. Талантливый и самобытный художник являлся лидером «Венского Сецессиона». На становление стиля художника повлияло увлечение австрийской поэзией, философией и историей искусства, изучение древнегреческой скульптуры периода архаики и крито-микенской вазописи.

Большое место в творчестве Климта занимают женские портреты, в которых прослеживались новые тенденции его искусства: борьба против академизма, эстетического консерватизма и морализаторства, освобождения от ограничений, наложенных на искусство социальным, политическим и эстетическим консерватизмом. Он наделял женские образы романтической мягкостью и выразительной эмоциональностью. Женщины Климта выглядят элегантными и сдержанными, жестокими и эротичными, порочными и невинными, загадочными и неуловимыми. Их излишняя чувственность шокировала непривычную к таким откровениям публику рубежа 19-20 веков.

В значительной мере успех в карьере художника обеспечили парадные женские портреты. В ранний период Густав Климт написал около двадцати таких произведений. В основном это были дамы в пышных одеяниях, скрывающих тела портретируемых. Очевидно, с художественной точки зрения, он считал необходимым лишить парадные портреты какого-либо намёка на эротику, в них нет ни томления, ни порывов.

Так называемый «золотой период» в работах Климта является не только отсылкой к византийскому искусству, золотым окладам икон, но и японским ширмам и экранам, где часто применялась золотая фольга (Тавария Сотацу (1558-1637); Огата Кензан (1663-1743)), а цветы и растения располагались внизу по краю изображения или были редко разбросаны по поверхности. Черный фон, из которого «всплывают» нарисованные золотом элементы орнамента, также является любимым приемом китайских и японских мастеров, применяемый при изготовлении лаковых шкатулок.

Золото и мозаичные цветные пятна появились не случайно. Источников вдохновения у Климта несколько. Главный - творчество Сёра, Синьяка и их последователей, заполнивших свои декоративные плоскостные картины отдельными мелкими красочными мазками; знакомство с этими полотнами привело Климта к пуантилизму, который он, несколько реформировав, широко использовал в своей живописи. И другой, не менее важный источник: побывав в Италии, художник в Равенне увидел византийские мозаики, сюжеты которых сочетали в себе пышность и безудержность языческих традиций с высокой духовностью христианства, а в цветовой их гамме преобладали золотистые тона. Климт для себя как для художника взял за основу царственность и нарядность золота.

Таким образом, творчестве Климта большое место занимают женские образы, в которых прослеживались новые тенденции искусства: борьба против академизма, эстетического консерватизма, освобождения от ограничений, наложенных на искусство социальным, политическим и эстетическим консерватизмом. Он наделял образы романтичностью, мягкостью,

выразительностью и эмоциональностью. Женщины Климта выглядят элегантными и сдержанными, жестокими и эротичными, порочными и невинными, загадочными и неуловимыми.

Для творчества Климта характерна динамика образа от парадных женских портретов, в которых преобладали черты реализма и импрессионизма, до «роковых» женщин золотого периода, где помимо символизма, наблюдается отсылка к византийскому искусству, приемам китайских и японских мастеров, пуантилизму Сёра и Синьяка. Основным является четкий силуэт и проработка черт лица, а также склонность к орнаментализму. При этом женщина выступала центром орнамента с мозаичными цветами и формами.

Альфонс Муха (1860-1939) - выдающийся чешский художник, мастер театральной и рекламной афиши. Один из ярчайших представителей стиля модерн. Сам Муха главным делом своей жизни считал «Славянскую эпопею» - серию из 20 полотен, наполненную духом славянского единства, была написана в начале XX века. Каждое ее полотно отражает значимые на взгляд автора события из жизни славянского народа. Однако в историю изобразительного искусства Альфонс Муха вошёл благодаря женским образам, созданным на рубеже XIX–XX веков.

Совершенно иным предстает Муха с его неисправимым оптимизмом и энергией, а женщина Мухи, вопреки принятой тогда моде, вовсе не демон и не распутница. В ней есть тяга к счастью, намек на тайную весть, интуитивное ощущение радости, она находится в состоянии между этим миром и миром грез, воплощает в себе Мадонну или Венеру. Девушка с плакатов Мухи - прекрасное нежное создание: мечтательная, хрупкая, грациозная. Ее фигурка как будто невесома и «парит в облаках». Она летает, парит, как бабочка над миром, в легком шелковом полупрозрачном платье, с цветами в длинных золотых волосах. Фигура изображаемой динамична практически в каждом варианте композиции. Об этом говорят развевающиеся платье и такие же развивающиеся в разные стороны волосы.

«Женщины Мухи», так называемые «La FemmeMuchas» - грациозные, томные женщины-богини размещались на открытках, плакатах и в том числе игральных картах. Роскошные и чувственные «женщины Мухи» расходились тысячными тиражами. Кабинеты светских эстетов, залы лучших ресторанов, дамские будуары украшали шелковые панно, календари и эстампы мастера.

В центре своих плакатов Муха помещал идеализированный образ женщины: плавность линий, близость к природным формам, отказ от заостренных углов – эти характерные приметы ар-нуво оставляли неизгладимое впечатление у публики. Сам женский образ использовался тогда в рекламных целях впервые, но история показала, какой успех приобрел этот опыт, и по сей день используются специалистами. Однако нужно отдать должное Мухе: в его работах сложно найти малейший намек на слащавость. Возможно, здесь свою роль сыграло то обстоятельство, что эстетика чешского художника формировалась под влиянием средневековых сюжетов и кельтской мифологии. Это, с одной стороны, внесло разнообразие символики в его творения, и, с другой стороны, способствовало орнаментальному усложнению многих плакатов.

Таким образом, в историю изобразительного искусства Альфонс Муха вошёл благодаря женским образам, созданным на рубеже веков. Сам женский образ использовался в рекламных целях, впервые размещаясь на открытках и плакатах, театральных афишах. В его трактовке произошёл переход от викторианского стиля в живописи и дизайне к ар-нуво. Возник так называемый «стиль Мухи».

Центром композиции являлась молодая женщина славянской внешности в свободной одежде, с пышной короной волос, утопающая в море цветов — иногда томно-пленительная, иногда загадочная, иногда грациозная, иногда неприступно-роковая, но всегда обаятельная и миловидная. Орнаментальный фон включал цветочные мотивы, орнамент с использованием мифических существ, мифологическую символику.



Для Мухи всегда были характерны такие стилистические черты, как динамика и изящество, отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных мягко извивающихся линий.

#### *Заключение.*

Подводя итоги, стиль модерн является отражением новых веяний в жизни людей. Он стал самобытным и узнаваемым, но при этом не терявшим конкретные национальные черты, о чем нам говорит разнообразие названий с разных уголков планеты. Модерн начал использовать знаменитый для него «удар бича», и эти изогнутые и плавные линии прослеживаются во всех его видах искусства. Живопись становилась более орнаментальной и декоративной, появилось больше цветowych плоскостей и тонко подчеркнутых лиц и фигур первого плана, что придавало картинам большую выразительность. Символизм внес свою лепту в живопись модерна – цвету и линии придавалось особое двойственное значение. За основу сюжета часто брали сказки, легенды, полотна приобретали волшебство сна. Немаловажным для работ модерна был женский образ.

В своих работах художники изображали совершенно разную женщину. Одна ее сторона – это нежное и хрупкое создание, напоминающее цветок или стрекозу. Андрогинность и вытянутость силуэтов придавали женским телам неземные очертания, за счет чего создавался эффект сказки. Классические для модерна флористичные узоры дополняли образ, нередко перетекая в него.

Появляется и новая сторона женщины – сильная и смелая, где образы перестают быть только материнскими или богическими, они становятся еще и воинственными, жестокими и иногда поистине страшными. Густав Климт сумел показать эту «роковую женщину» в полной красе. Его творчество меняет образ женщины на своих полотнах. Художник пытается изобразить современную женщину и свой идеал. Они становятся более воинственными и жестокими, в какой-то мере даже кровожадными.

Но занимательны так же и другие его работы, например, его «золотой период», где образы принимают символическое значение. В работе художник

достиг небывало тонкого равновесия между натурализмом деталей и орнаментальной формой, а женщина в них будто растворяется, дополняя сказочную, фантастическую реальность.

Но самыми ценными считаются работы после 1898 года, где портреты приобретают более декоративный и символический аспект. Фигуры становятся более вытянутыми и плоскими, часто большую роль играют цветовые пятна, служащие акцентами. Климт применяет в них весь известный спектр модерна: мозаичные цвета и формы, извилистые на растительный лад линии. Платья и декорации в портретах начинают играть свою немаловажную роль – они становятся частью композиции, плавно перетекающей в образ женщины, дополняя и обыгрывая его формами и фактурами, переставая быть формальными декорациями.

Второй великий художник модерна, Альфонс Муха, резко отличается от Густава Климта. Его работы мягки в своем исполнении, а девушки на них пышут сказочностью и нежностью. Его женщины вошли в историю, как некий идеал с румяными щеками и длинными вьющими волосами, создавая фантастический образ некой нимфы из сновидений.

Его женщины отображают счастье и радость, они легки и прекрасны, в них нет ничего двуличного и злостного, что дает интуитивное ощущение радости. Они почти всегда были сопряжены с синонимично прекрасными вещами: природой, небосводом, искусствами. И художник мастерски подчеркивал это динамичными изогнутыми линиями, подчеркивая более естественные формы и отказываясь от прямых углов.

Два великих художника показывают нам две стороны женского образа. Густав Климт будто пытался всю свою жизнь найти и отобразить женщину своего времени, начиная с классических парадных портретов и заканчивая аллегорическими сюжетами на животрепещущие темы. Все его женщины в разные периоды разные, но каждая из них правдива. В конце концов он пришел к своему идеалу, изображая более символические портреты, где настоящая женщина растворяется в узорных декорациях и антураже, будто вечно

ускользающий призрак настоящего. Альфонс Муха в свою очередь не менял образ женщины на протяжении своего творчества. Они были неизменно прекрасны, молоды и свежи. Их молодость, грациозность и сказочность давала возможность зрителям приблизить сказку, помечтать, отдаваясь в объятия прекрасной нимфе. Стиль ар-нуво уникален и мгновенно узнаваем в своих ярких и разных женщинах, он оставил неизгладимое впечатление в истории искусства.