

МИР ИСКУССТВА

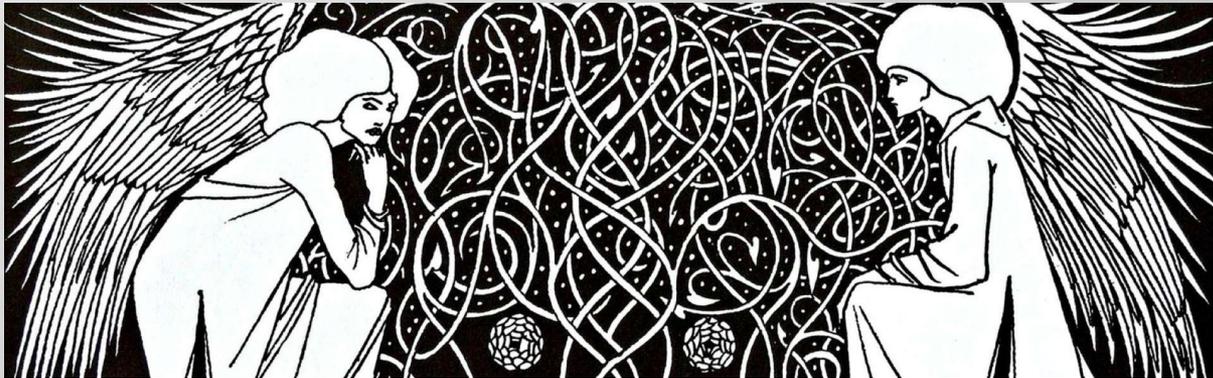
- Художественное объединение «Мир искусства» заявило о себе выпуском одноимённого журнала на рубеже XIX – XX вв. Выход первого номера журнала «Мир искусства» в Петербурге в конце 1898 г. стал итогом десятилетнего общения группы живописцев и графиков во главе с Александром Николаевичем Бенуа (1870-1960).

- Главная идея объединения была выражена в статье выдающегося мецената и знатока искусства Сергея Павловича Дягилева «Сложные вопросы. Наш мнимый упадок».
- Основной целью художественного творчества объявлялась красота, причём красота в субъективном понимании каждого мастера.

- ▣ Такое отношение к задачам искусства давало художнику абсолютную свободу в выборе тем, образов и выразительных средств, что для России было достаточно ново и необычно.
- ▣ «Мир искусства» открыл для русской публики немало интересных и неизвестных ей ранее явлений западной культуры, в частности финскую и скандинавскую живопись, английских художников-прерафаэлитов и графика Обри Бёрдсли.

Обри
Бёрдсли

■ Огромное значение для мастеров, объединившихся вокруг Бенуа и Дягилева, имело сотрудничество с литераторами-символистами. В двенадцатом номере журнала за 1902 г. поэт Андрей Белый опубликовал статью «Формы искусства», и с тех пор крупнейшие поэты-символисты регулярно печатались на его страницах.

■ Однако художники «Мира искусства» не замкнулись в рамках символизма. Они стремились не только к стилевому единству, но и к формированию неповторимой, свободной творческой личности.

- Отличительной особенностью художников «Мира искусства» была многогранность. Они занимались и живописью, и оформлением театральных постановок, и декоративно-прикладным искусством. Однако важнейшее место в их наследии принадлежит графике.

Алекса́ндр Никола́евич Бенуа́ (1870-1960)

- ▣ русский художник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог объединения «Мир искусства».

- Лучшие произведения Бенуа графические; среди них особенно интересны иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» (1903 – 1922 гг.).

Иллюстрация к поэме
А. С. Пушкина
«Медный всадник».
1905 – 1907 гг.

- Главным «героем» всего цикла стал Петербург: его улицы, каналы, архитектурные шедевры предстают то в холодной строгости тонких линий, то в драматическом контрасте ярких и тёмных пятен.

Александр Бенуа.

Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина
«Медный всадник». 1905 – 1907 гг.

- В кульминационный момент трагедии, когда Евгений бежит от скачущего за ним грозного исполина -памятника Петру, мастер рисует город тёмными, мрачными красками.

Александр Бенуа.
Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина
«Медный всадник». 1905 – 1907 гг.

- Творчеству Бенуа близка романтическая идея противопоставления одинокого страдающего героя и мира, равнодушного к нему и этим убивающего его.

Александр Бенуа.
Иллюстрация к
поэме А. С.
Пушкина «Медный
всадник».
1905 – 1907 гг.

Лев Самуилович Бакст (1866—1924).

- ▣ **Лев Самойлович Бакст** (настоящее имя — **Лейб-Хаим Израилевич Розенберг**; — художник, сценограф, иллюстратор и дизайнер, работавший преимущественно в Санкт-Петербурге и Париже. Мастер станковой живописи и театральной графики, участник объединения «Мир искусства» и театрально-художественных проектов С. П. Дягилева, один из законодателей европейской моды на экзотику и ориентализм в начале XX века.

- Оформление театральных спектаклей -- самая яркая страница в творчестве Льва Самуиловича Бакста. Наиболее интересные его работы связаны с оперными и балетными постановками «Русских сезонов» в Париже 1907 – 1914 гг. – своеобразного фестиваля русского искусства, организованного Дягилевым.

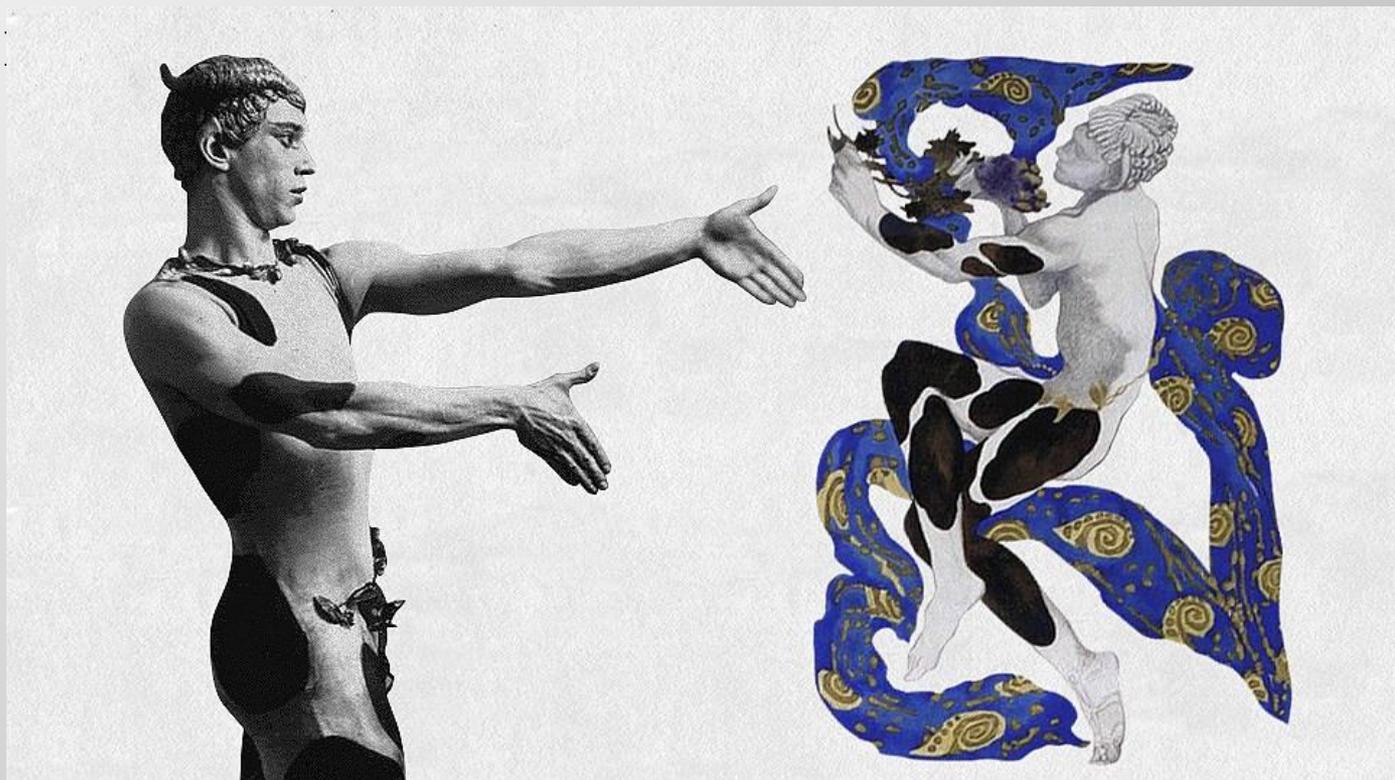
- Бакст выполнил эскизы декораций и костюмов к опере «Саломея» Р. Штрауса

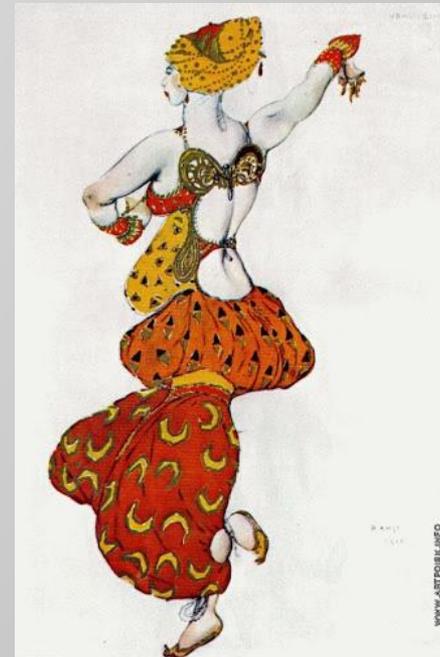
- сюите «Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова

- ▣ балету «Послеполуденный отдых фавна» на музыку К. Дебюсси и другим спектаклям. Особенно замечательны эскизы костюмов, ставшие самостоятельными графическими

- Художник моделировал костюм, ориентируясь на систему движений танцовщика, через линии и цвет он стремился раскрыть рисунок танца и характер музыки. В его эскизах поражают острота видения образа, глубокое понимание природы балетных движений и удивительное изящество.

«Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова

Антуан Ватто - Капризница

- Одной из главных тем для многих мастеров «Мира искусства» стало обращение к прошлому, тоска по утраченному идеальному миру. Любимой эпохой было XVIII столетие, и прежде всего период рококо. Художники не только пытались воскресить это время в своём творчестве — они привлекли внимание публики к подлинному искусству XVIII в., фактически заново открыв творчество французских живописцев Антуана Ватто и Оноре Фрагонара

- и своих соотечественников — Фёдора Рокотова и Дмитрия Левицкого

Фёдор
Рокотов

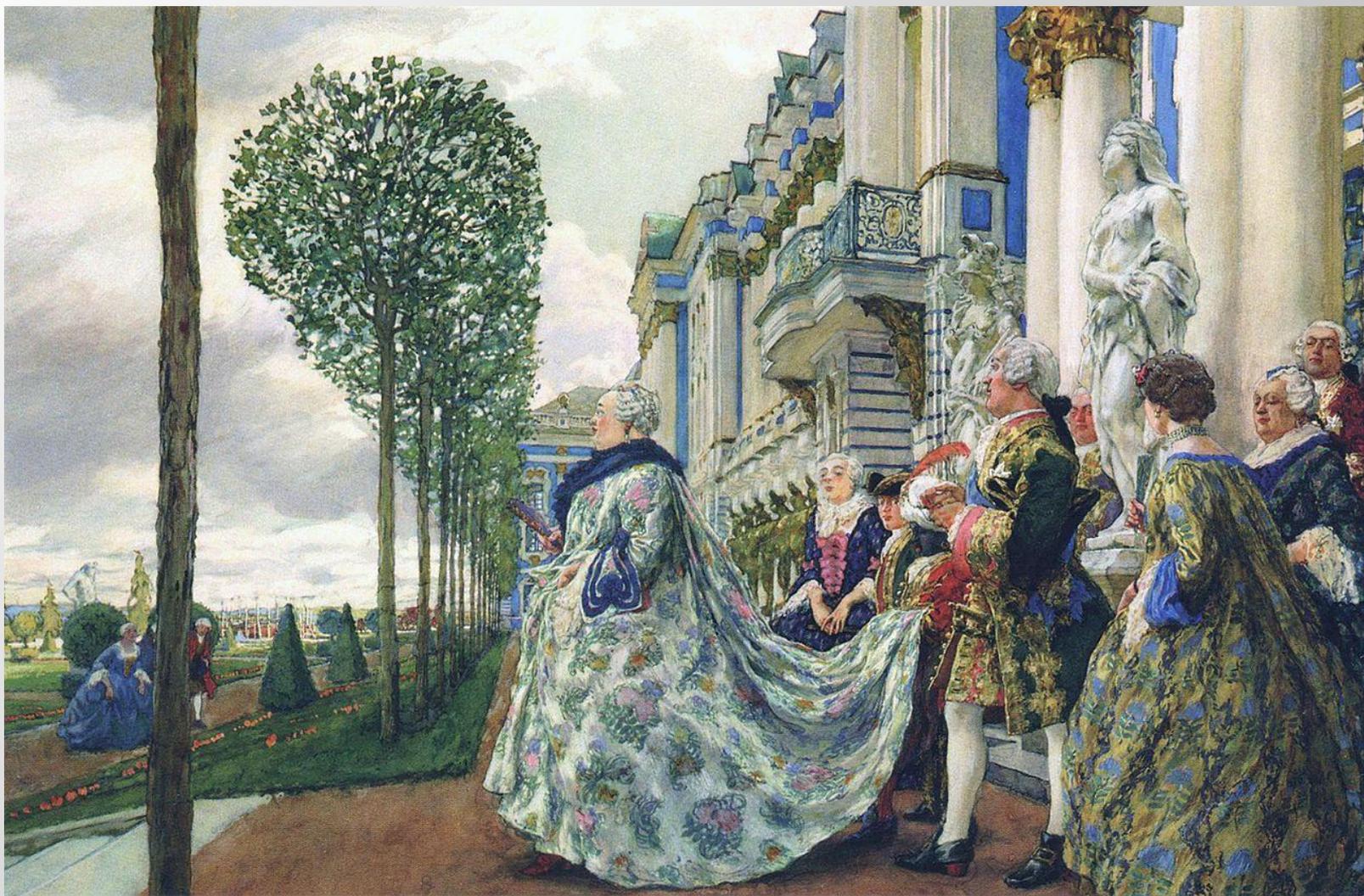

Дмитрий
Левицкий

Евгений Евгеньевич Лансере (1875— 1946)

- С образами «галантного века» связаны работы Лансере. Евгений Евгеньевич Лансере (1875 — 1946) предпочитал изображать картины русской жизни XVIII в.

Императрица Елизавета Петровна в
Царском селе 1905

«Петербург начала XVIII века»,
1906

Константин Андреевич Сомов (1869—1939)

- С особенной выразительностью мотивы рококо проявились в работах Константина Андреевича Сомова (1869—1939). Он рано приобщился к истории искусства (отец художника был хранителем коллекций Эрмитажа). Закончив Академию художеств, молодой мастер стал великолепным знатоком старой живописи.

- Сомов блистательно имитировал её технику в своих картинах. Основной жанр его творчества можно было бы назвать вариациями на тему «галантной сцены». Действительно, на полотнах художника словно вновь оживают персонажи Ватто — дамы в пышных платьях и париках, актёры комедии масок. Они кокетничают, флиртуют, поют серенады в аллеях парка, окружённые ласкающим сиянием предзакатного света.

«Арлекин и Дама» (1922 г.).

- Однако все средства живописи Сомова направлены на то, чтобы показать «галантную сцену» как фантастическое видение, на мгновение вспыхнувшее и сразу же исчезнувшее. После него остаётся лишь воспоминание, причиняющее боль. Не случайно среди лёгкой галантной игры возникает образ смерти, как в акварели «Арлекин и Смерть» (1907 г.).

«Арлекин и Смерть» (1907 г.).

- Ностальгическое восхищение прошлым Сомову удалось особенно тонко выразить через женские образы. Знаменитая работа «Дама в голубом» (1897–1900 гг.) — портрет современницы мастера художницы Е. М. Мартыновой. Она одета по старинной моде и изображена на фоне поэтического пейзажного парка

«Дама в голубом»
(1897–1900 гг.)

Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884—1967)

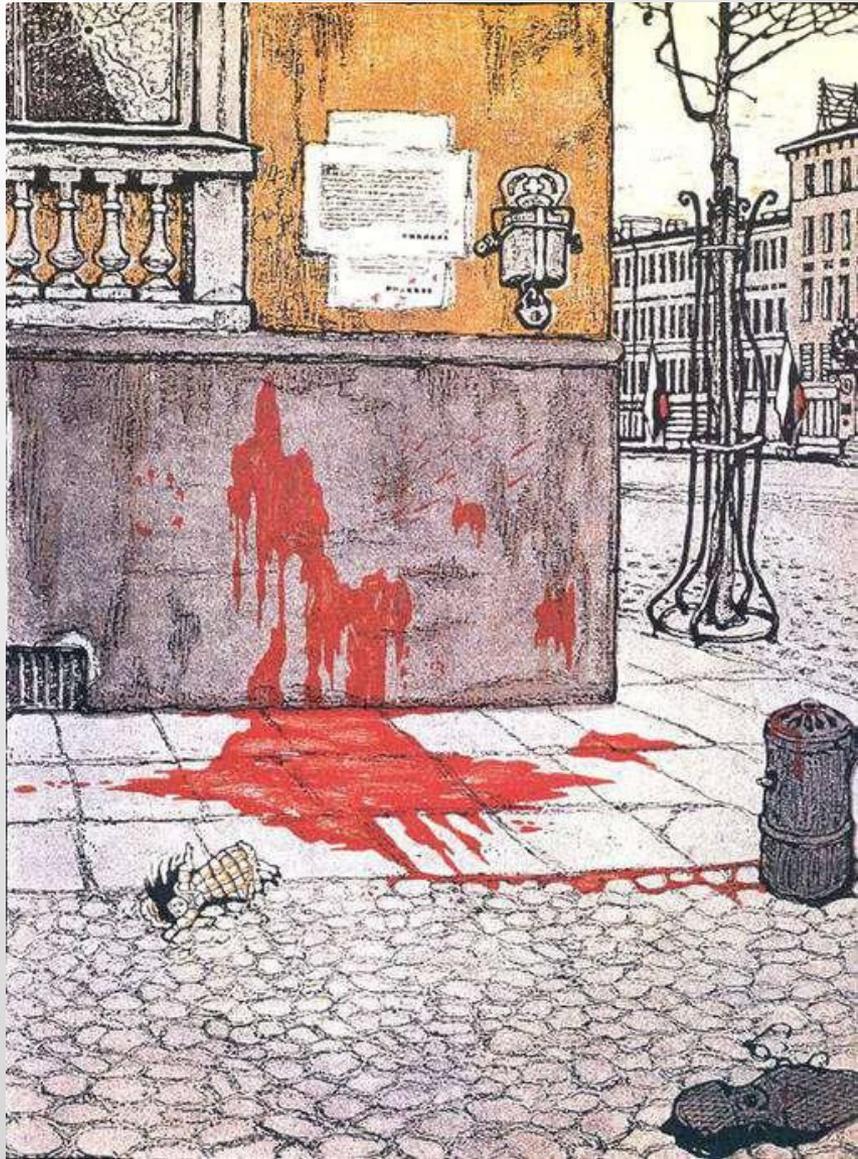
- ▣ [youtube.com/watch?v=a7OZl4Na6HE](https://www.youtube.com/watch?v=a7OZl4Na6HE)

Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957)

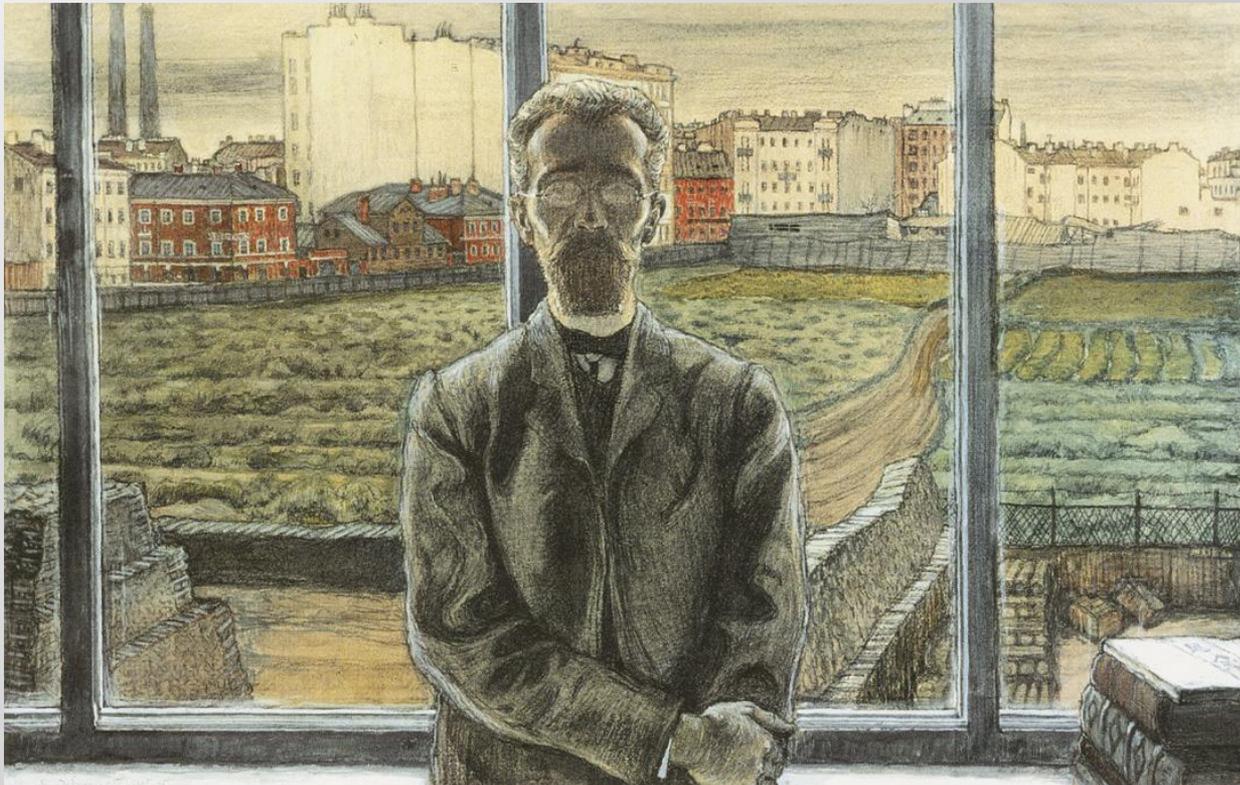
- Мстислав Валерианович Добужинский (1875 – 1957) сосредоточил своё внимание главным образом на городском пейзаже.

Октябрьская идиллия
(1905)

- Его Петербург в отличие от Петербурга Бенуа лишён романтического ореола. Художник выбирает самые непривлекательные, «серые» виды, показывая город как огромный механизм, убивающий душу человека.

- ▣ Композиция картины «Человек в очках» («Портрет К. А. Сюннерберга», 1905 – 1906 гг.) строится на противопоставлении героя и города, который виден сквозь широкое окно. На первый взгляд пёстрый ряд домов и фигура человека с погружённым в тень лицом кажутся изолированными друг от друга.

«Человек в очках» («Портрет К. А. Сюннерберга», 1905 – 1906 гг.)

- Но между этими двумя планами существует глубокая внутренняя связь. За яркостью красок выступает «механическая» унылость городских домов. Герой отрешён, погружен в себя, в его в лице нет ничего, кроме усталости и опустошённости.

«Человек в очках» («Портрет К. А. Сюннерберга», 1905 – 1906 гг.)

Борис Михайлович Кустодиев (1878—1927)

- ▣ В поздний период деятельности «Мира искусства» в объединение входили Борис Михайлович Кустодиев (1878 – 1927), Манера Кустодиева тяготела к русскому лубку и яркой, броской вывеске.

- В училище Кустодиев много работал, писал с натуры, особенно увлекался портретами. Илья Репин, учитель Бориса, которым тот восхищался с детства, писал: *«На Кустодиева я возлагаю большие надежды. Он художник даровитый, любящий искусство»*
- В 1901 году Репин привлек своего лучшего ученика к работе над заказанной ему огромной картиной 27 портретов были написаны по эскизам Кустодиева, под руководством Репина начинающий художник написал треть всего полотна.

«Торжественное заседание Государственного совета».1903

- Летом 1900 года Кустодиев отправился в Костромскую губернию на этюды.
- В ноябре 1903 года Кустодиев окончил Академию художеств с золотой медалью и отправился в пенсионерскую поездку.
- Вернувшись из заграничного турне, Кустодиев начал поиск собственного неповторимого стиля в живописи.

Ярмарка.190

Деревенский праздник.
1914

Купчиха за чаем
.1918

- Картина уникальна по своей впечатляющей силе и гармонической цельности. В сидящей на балконе за столом, уставленным яствами, дебелой, необъятной толщины русской красавице, образ купчихи приобретает подлинно символическое звучание. Большую смысловую нагрузку несут в полотне детали: трущийся о плечо хозяйки толстый ленивый кот, купеческая чета, пьющая чай на соседнем балконе, изображенный на заднем плане город с церквями и торговыми рядами и, в особенности, великолепный «гастрономический» натюрморт.

Большевик.192

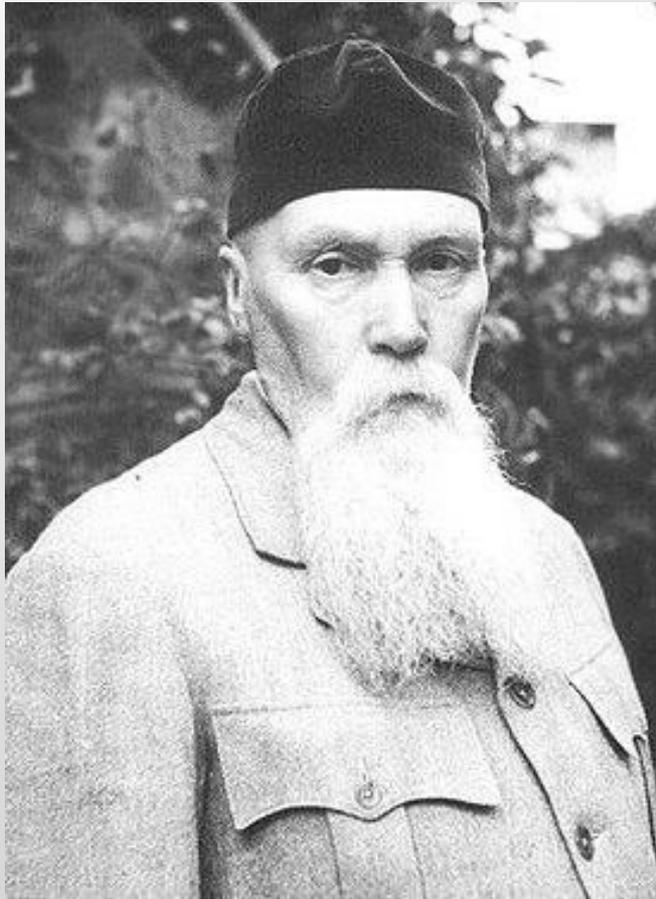
0

- Борису Кустодиеву повезло стать учеником самого Ильи Репина, однако он отверг каноны, по которым работал его учитель, и начал искать собственное творческое

Масленица.
1916

Николай Константинович Рерих (1874— 1947).

- ▣ Рерих работал в те годы в неорусском стиле, предлагая особый, более декоративный его вариант.

- Как цельное литературно-художественное объединение «Мир искусства» просуществовал недолго. Разногласия между художниками и литераторами привели в 1904 г. к тому, что журнал закрыли. Возобновление в 1910 г. деятельности группы уже не могло вернуть её былой роли. Но в истории русской культуры это объединение оставило глубочайший след. Именно оно переключило внимание мастеров с вопросов содержания на проблемы формы и изобразительного языка.