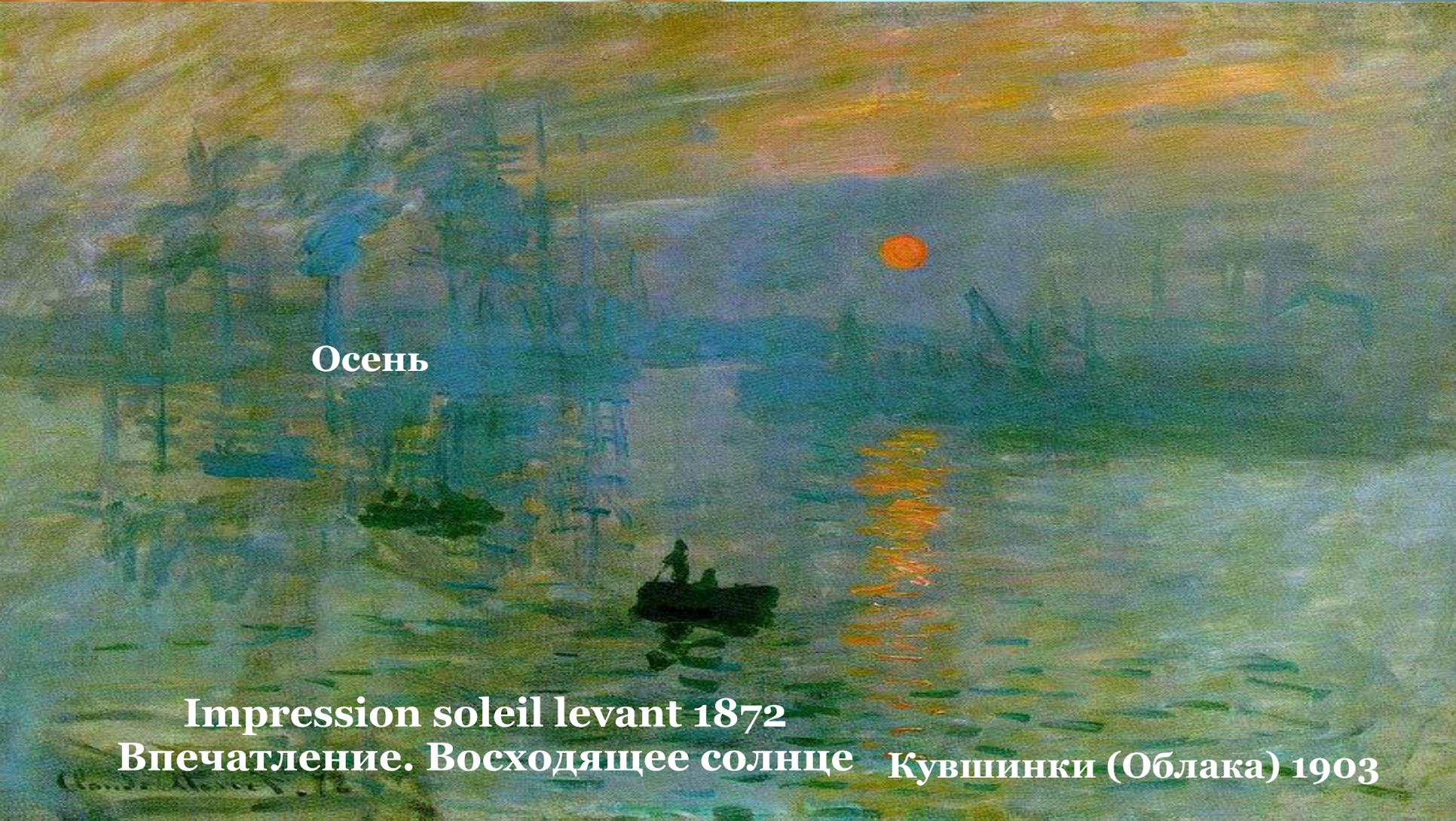

Появление этой картины **Клода Моне**

определило название нового направления в живописи
• красочное богатство мира

The painting 'Impression soleil levant' by Claude Monet depicts a harbor scene at dawn. The sky is a mix of pale blue, green, and yellow, with a bright orange sun low on the horizon. The water is rendered with visible brushstrokes in shades of blue, green, and yellow, reflecting the light from the sun. In the foreground, a small boat with two figures is visible on the water. The overall style is characteristic of Impressionism, with a focus on light and color over fine detail.

Осень

Impression soleil levant 1872

Впечатление. Восходящее солнце Кувшинки (Облака) 1903

СИМВОЛИЗМ – это художественное направление рубежа XIX-XX вв., охватывающее такие сферы искусства, как: живопись, литература, музыка и т.д.

Символизм провозгласил своей основной идею двойственности мира.

**Греч. symbolon — знак,
опознавательная примета, символ.**

«Символ есть связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире».

Философ Н.А.Бердяев

ОБЩЕЕ У СИМВОЛИЗМА И РОМАНТИЗМА:

- ✓ обращение к миру чувственной интуиции,
- ✓ поиски идеи и истины в потустороннем, мистическом пространстве,
- ✓ воспроизведение таинственных картин далёкого прошлого (в первую очередь Античности и Средневековья).
- ✓ стремление к духовной свободе,
- ✓ трагическое предчувствие надвигающихся социальных катастроф
- ✓ сомнения в духе

Сострадание. Уильям Блейк

Официальная дата рождения символизма

1886 г. французский
поэт **Жан Мореас**
опубликовал в газете
«Фигаро» «Манифест
символизма»

18 сентября 1886
Париж. Газета «Фигаро»

Незвонкое предложение
несовершенно, поэтому
НАМИ-СИМВОЛИЗМ
изображаемая действительность
единственно подходящее
для новой школы, только
оно передает без искажений
• Отражением этой «высшей
истины» и одновременно способом
её постижения является символ-
современного искусства
намека

Жан Мореас «Манифест символизма»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИМВОЛИЗМА

- Расшифровывать скрытые значения вещей и явлений,
- облекать их в осязаемые формы, т.е. «объективировать субъективное»,
- Выступать в качестве посредника между миром видимым и невидимым.

Жан Мореас

Основные черты:

- **Обращение к миру чувственной интуиции**, поиски идеи и истины в потустороннем, мистическом пространстве, воспроизведение таинственных картин далекого прошлого (прежде всего Античности и Средневековья).
- **Идея двойственности мира** (символ есть связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир).
- Обладая особым внутренним зрением, **художник должен «расшифровывать» скрытые значения вещей и явлений, облекать их в осязаемые формы**, т.е. «объективировать субъективное».

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ АЛЛЕГОРИЕЙ И СИМВОЛОМ

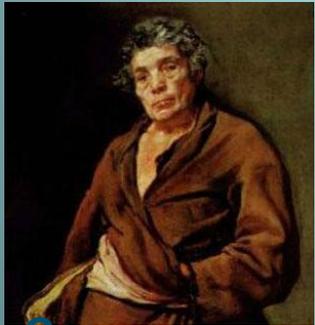
АЛЛЕГОРИЯ

↓
Явление
↓
Понятие

СИМВОЛ

↓
Идея
↓
Образ

*Примером аллегорий являются басни Эзопа и Крылова.
Герои и образы служат выражением понятий,
добра и зла, ума и глупости.*

Эзоп

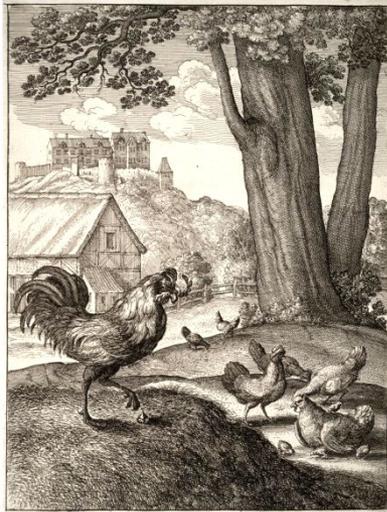

Иллюстрация
к басне
«Петух и
драгоценности».

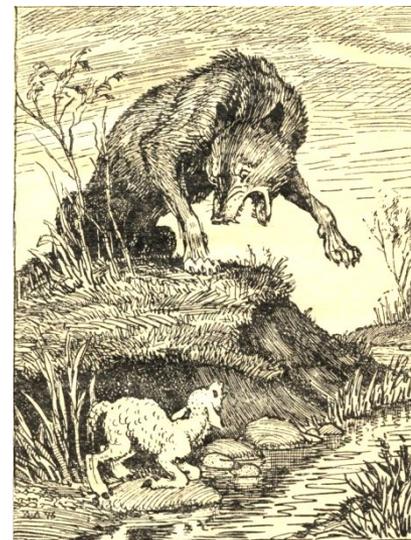
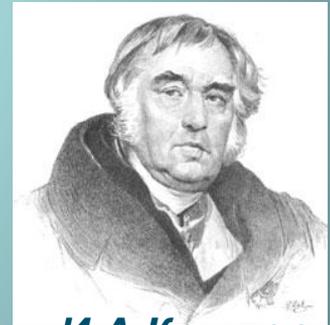

Иллюстрация
к басне
«Волк и Ягненок»

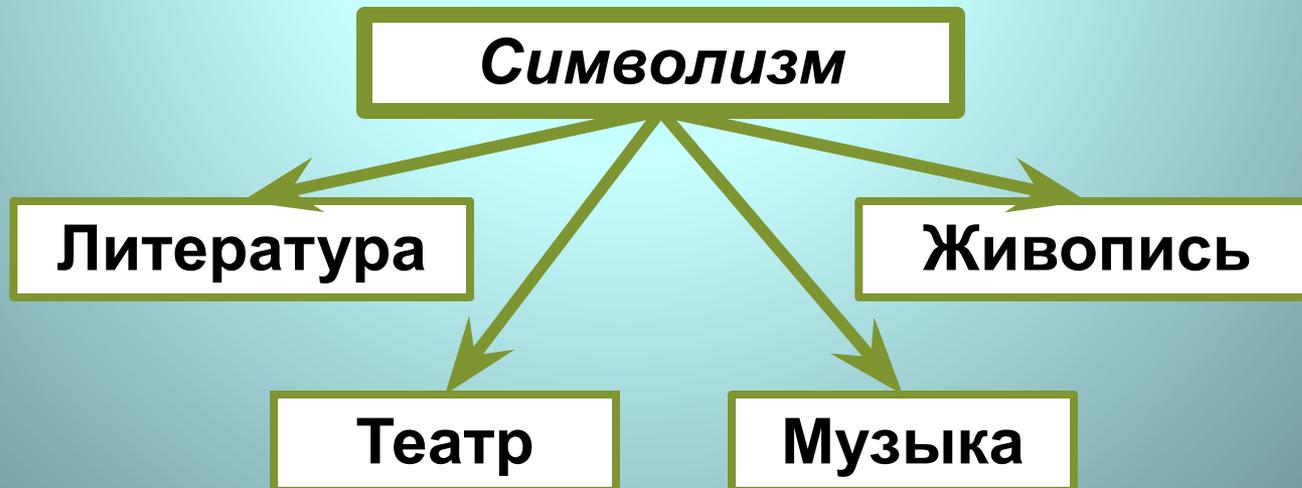
И.А.Крылов

- Искусство символизма оперирует метафорами и аллегориями.
- Оно тяготеет к намекам, иносказаниям, знакам, уводит в мир мечтаний и грез, фантазий и видений.
- Символ приходится угадывать, опираясь на собственную интуицию и ощущения, его можно истолковать словами, но понять его конечный, истинный смысл невозможно.
- Искусство по природе символично.
- Символизм содержится и «растворен» в любой эпохе и в любом виде искусства, каждое художественное произведение условно, символично отражает общую картину мира.
- Пользуясь собственными средствами, оно изображает «невидимое посредством видимого».

Символизм содержится и «растворён» в любой эпохе и в любом виде искусства.

ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЗМА РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ:

- ✓ Впервые были теоретически обоснованы его характерные черты;
- ✓ Дал мощный импульс для успешного развития многих видов искусства.

Особенности русского символизма:

- **Повышенное внимание к истории, проблеме личности и её внутреннему миру**
- **Героико-трагические переживания социальных и духовных конфликтов рубежа веков**
- **Сочетание противоречивых тенденций**
- **Открытия в поэтике**
 - **обновление жанров лирики**
 - **новые принципы циклизации**
 - **смысловая полифония**
- **Идея самоценности искусства (независимость от всего)**
- **Уход от социальных задач, искусство – чисто художественное явление**

**Михаил Александрович Врубель (1856-1910) —
ярчайший представитель символизма в русском
изобразительном искусстве.**

Работал практически во
всех видах и жанрах
изобразительного искусства:
живописи, графике,
декоративной скульптуре и
театральном искусстве.

Он выразил своё кредо в словах:
*«Написать натуру нельзя и не нужно,
должно поймать ее красоту».*

Характерные черты:

- В колорите преобладают краски холодной части спектра.
- Дробление поверхности на острые грани, приближение изображения к кристаллическому.
- Свет на полотнах необычен: он отражается от каждой линии картины, идя от самой середины.
- Отблески света достигают крайних границ полотна.

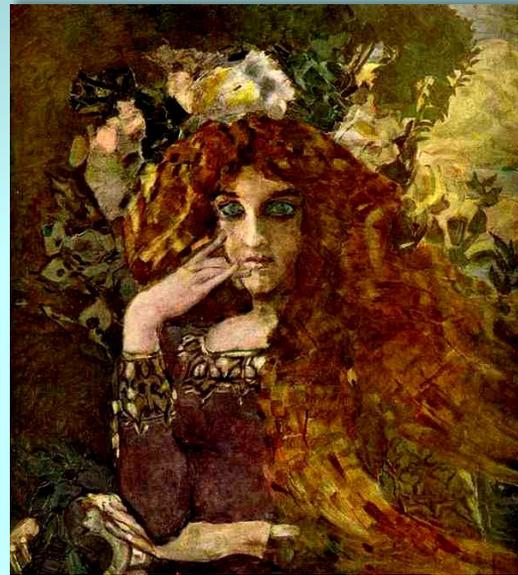
В живописи Врубеля присутствуют черты стиля модерн:

сверкающая мозаичность цвета, любовь к необычным качествам материала, прихотливая изогнутость линий, сказочность, томность и грусть, романтизм и символизм.

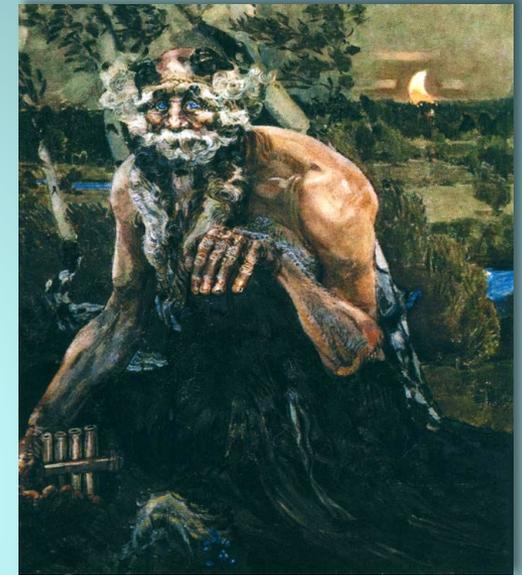
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ, СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ПЕРСОНАЖИ М.А. ВРУБЕЛЯ

*Царевна-Лебедь.
1900г.*

Муза. 1896г.

Пан. 1899г.

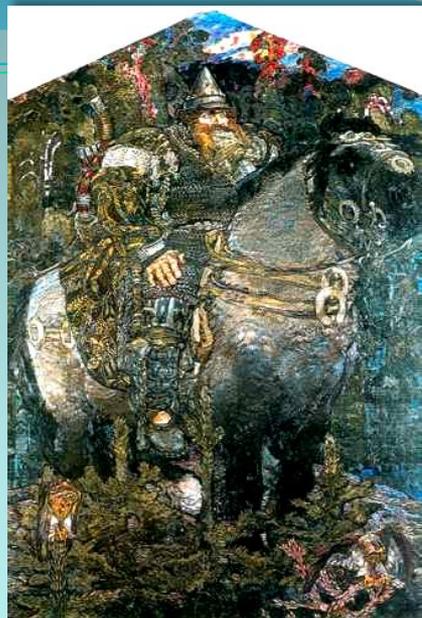
Врубель создает подлинно фантастический мир, странный, зыбкий, подверженный таинственным метаморфозам.

Шестикрылый серафим. 1905г.

Пророк. 1898г.

Богатырь. 1898г.

Снегурочка. 1890г.

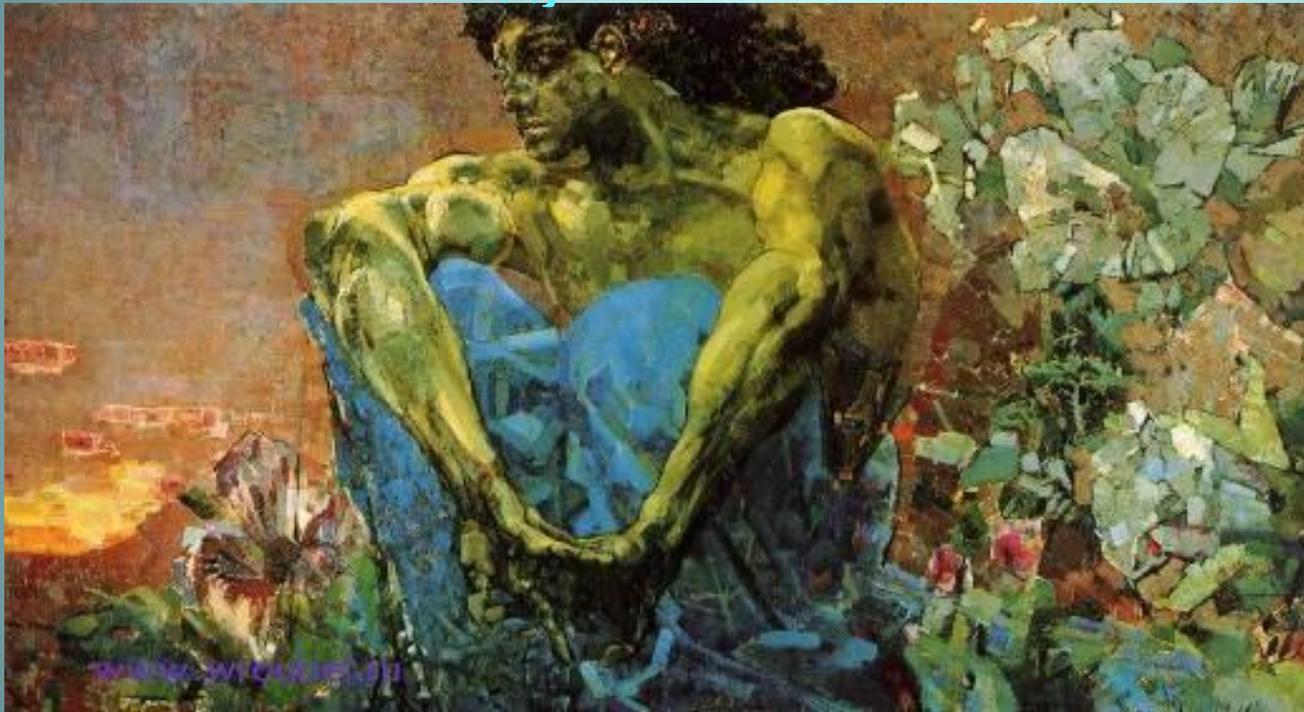
Микула Селянинович. 1896г.

*Царевна Волхова.
1898г.*

Сверкающей нитью через творчество мастера
проходит

мысль-бред: Демон, «Дух гордости и красоты, дух
ненависти и глубокого сострадания, истерзанный и
великолепный дух».

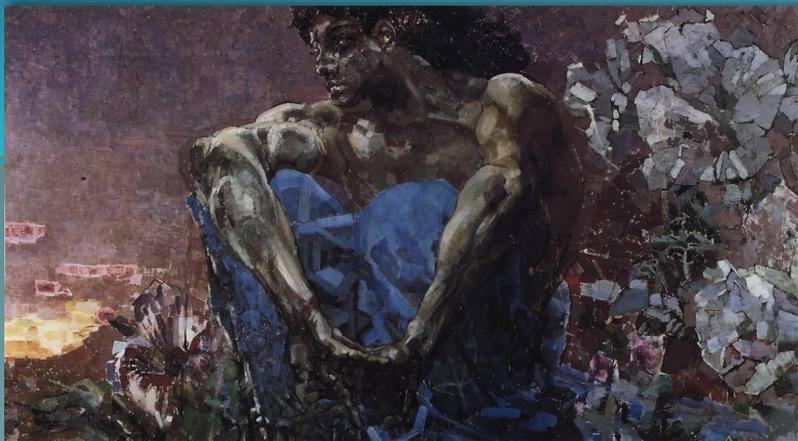

«Демон» по-
гречески означает
«душа».

Демон символ
мятежного начала,
ангел, восставший
против бога.

Демон сидящий. 1890.

В 1906 г. в Париже, на устроенной С. Дягилевым выставке,
в зале, целиком отведенном картинам Врубеля, часами
простаивал молодой П. Пикассо.

**Демон
сидящий.**

**Можно ли утверждать, что
художник запечатлел Демона
таким, каким увидел его
Лермонтов?**

Лермонтов?

**Летящий
Демон.**

**Демон
поверженный.**

ТЕМА ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А.ВРУБЕЛЯ

*Напутствуя молодых художников, он говорил:
«Человек ничего не придумает, чего бы не было в
природе. Берите всё оттуда».*

Сирень. 1900г.

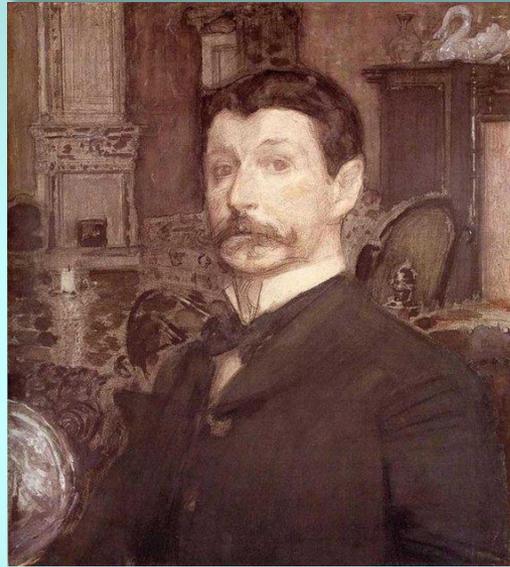

К ночи. 1900г.

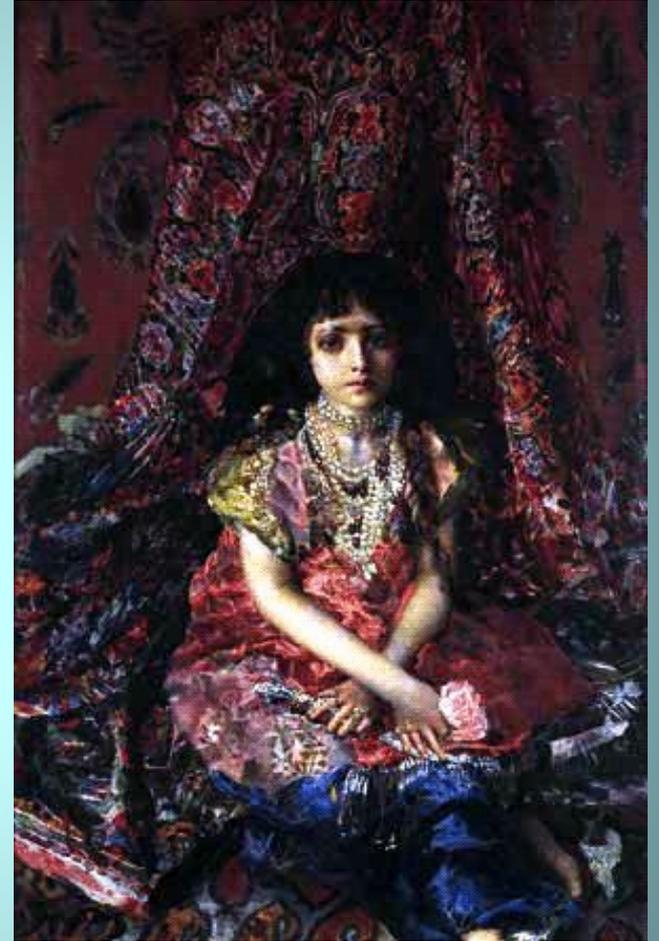
ПОРТРЕТНОЕ ТВОРЧЕСТВО М.А.ВРУБЕЛЯ

Портрет
С.И.Мамонтова. 1887г.

Автопортрет. 1905г.

Девочка на фоне
персидского ковра

В 1884 г. в Киеве Врубель реставрировал древние фрески в Кирилловской церкви (150 фрагментов) и написал 4 иконы.

«Богородица с младенцем»

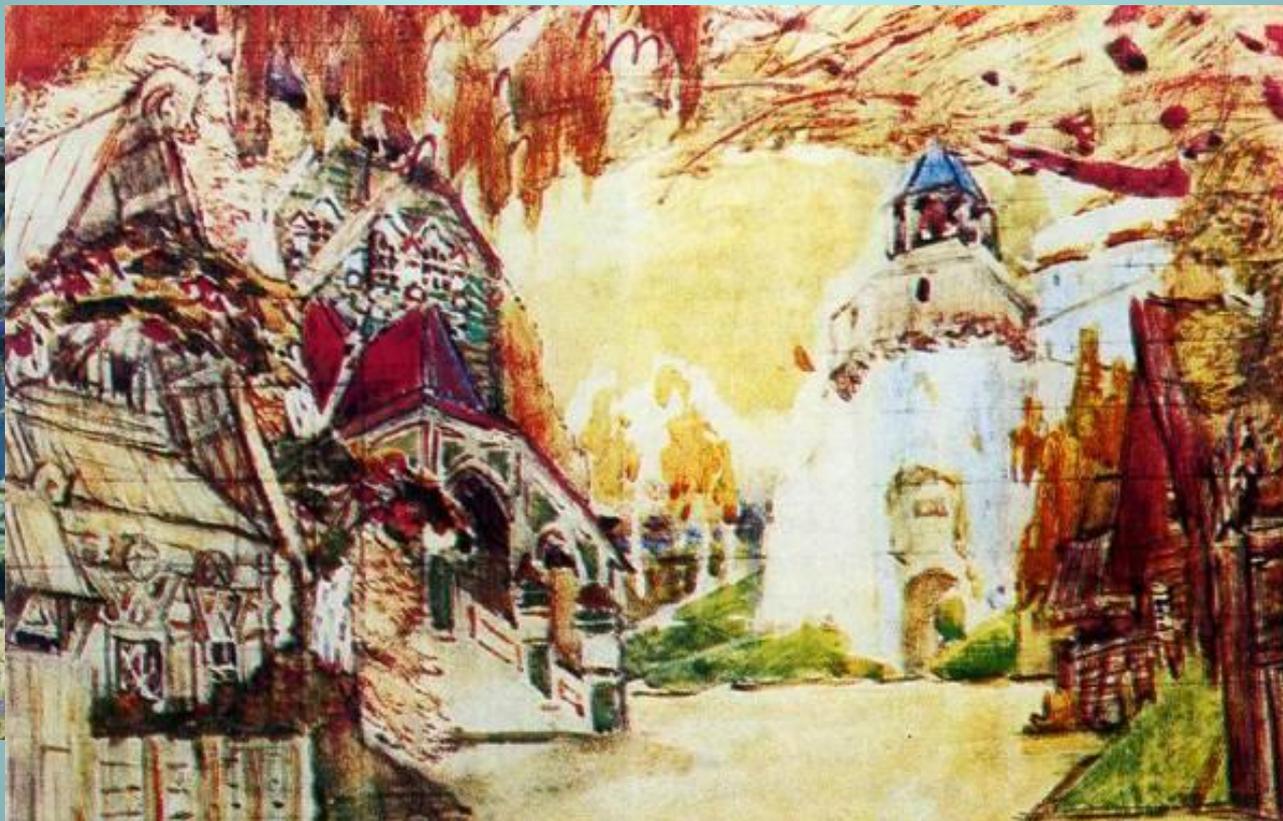
Икона написана в традициях мастеров итальянского Возрождения. Женственно-нежный и, одновременно, печальный образ Божьей Матери, которая предчувствовала трагическую судьбу сына, изображен на золотом фоне. Богородица смотрит грустным и пророчащим взглядом.

Богородица с младенцем. 1884-1885

Театрально-декорационное искусство.

Тонкое декоративное чутье Врубеля проявилось также в его сценографических работах для частной оперы С. И. Мамонтова.

Италия. Неаполитанская ночь. 1891.
Эскиз-вариант театрального оформления
для русской оперы.
Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста".

Сюжет «Принцессы Грезы» был взят из пьесы Ростана, написанной в 1895 году на основе средневековой легенды о любви провансальского трубадура Жофруа Рюделя к триполитской принцессе Мелиснде.

"Принцесса Греза" - самое известное керамическое панно Москвы. Огромная картина на холсте была выполнена для Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.

«Жемчужина» - это галактика, увлекающая

взгляд

по спирали вглубь, как в жерло колодца.

«Жемчужина» - неподдельная жемчужина творчества Врубеля. Он словно раскрыл этой картиной природный родник своих вдохновений, «рассекретил» чары своего колорита, неотделимого от тончайшей передачи формы.

«Жемчужина». 1904.

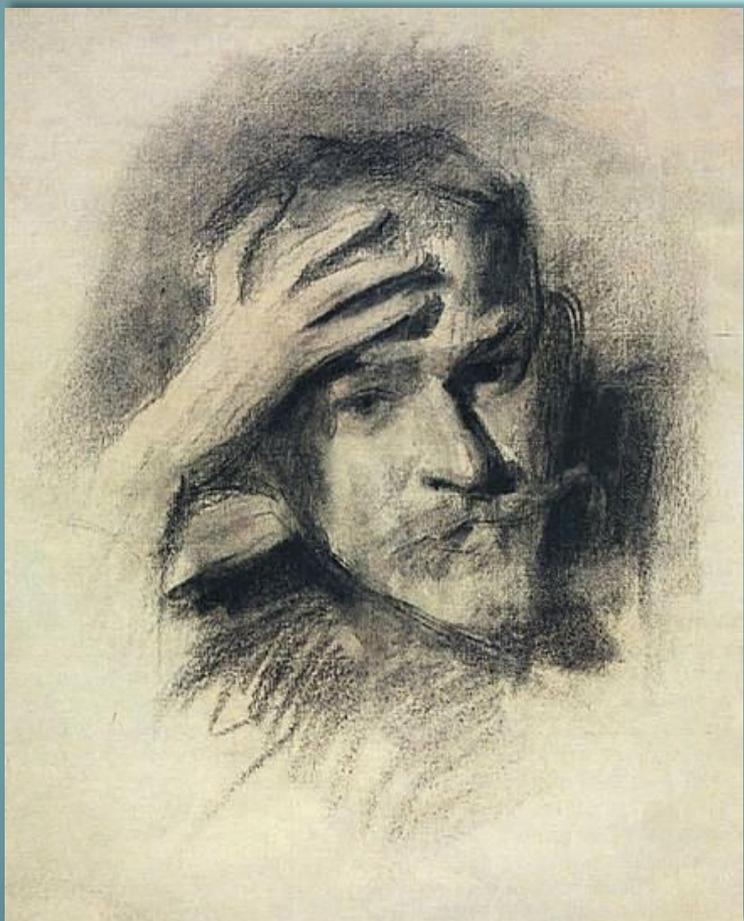
Сильное и устойчивое воздействие Врубеля испытали почти все крупные русские художники XX века. Его манера писать "разноцветными кубиками" (по словам Ф. И. Шаляпина) иной раз трактовалась как преддверие кубизма.

Врубель стоит у истоков не одного какого-то направления, а практически всех авангардных поисков русского искусства XX века.

Врубель оставил более 200 произведений.

Его искусство и сегодня продолжает "будить душу от мелочей будничного величавыми образами".

**В.Э.Борисов-Мусатов (1870-1905) —
русский художник, живописец, мастер
символических изображений «дворянских гнёзд».**

Автопортрет. 1904-1905гг.

Крупнейший мастер эпохи
русского серебряного века.
Живописец – станковист,
график. Создатель
символических композиций,
пейзажей и портретов, эскизов
декоративных панно, мастер
художественной постановочной
фотографии.

Характерные черты:

- Приглушенная красочная гамма, близкая пастели.
- Принципы пленэрного письма художник сочетал с декоративностью, приближающей его работы к панно.

Окно.

Автопортрет с сестрой.

Осенний мотив 1899

Элегии в живописи

Какой вы

- нет исторической конкретики («просто красивая эпоха»)
- колорит построен на созвучии больших цветовых пятен и содержания и
- мягкий названный цвет
- мотив образа
- музыкальность линий произведения?

В чем несоответствие содержания и названия?

Какое значение

осени в

«Весна»,
1898—1901
ГРМ,
Санкт-Петербург.

Ключевой особенностью этой картины является полное отсутствие повествовательности. На картине изображена девушка, прогуливающаяся по саду. Художник сумел тонко передать состояние весны с цветущими деревьями и «пушистыми» одуванчиками, выразив через состояние природы настроение.

Картина также отличается и своей декоративностью. Художник наносит краску небольшими мазками, меняя их направление

ШЕДЕВРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ В.Э.БОРИСОВА-МУСАТОВА «ВОДОЕМ», «ПРИЗРАКИ», «ИЗУМРУДНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ».

Главным произведением художника считается картина «Водоем». Пастельные, нежные краски погружают зрителей в мир о минувшем, безвозвратно ушедшем. **Общий голубой тон картины преисполнен глубокого символического смысла несбыточной мечты и одновременно зыбкой надежды на её**

Водоём. 1902.

Произведения В. Э. Борисова-Мусатова отличаются глубокой продуманностью при внешней «немногословности» и кажущейся простоте композиционных решений.

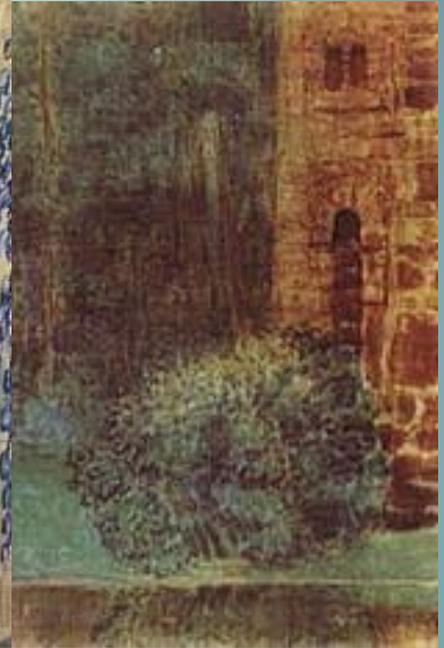
Изумрудное ожерелье. 1903-1904гг.

Художник прибегает к эффекту «входа» в картину и «выхода» из нее.

Картина «Призраки» пропитана прощальным настроением, художник как будто смотрит на мир из-за полупрозрачной пелены. Асимметричное размещение фигур, а также их силуэты создаёт спонтанность их движения. Фигуры кажутся бесплотными, словно растворяются в воздухе, уподобляются бестелесным духам, витающим в тумане... Красота предстаёт ускользающим, смутным воспоминанием прошлой жизни.

Художник стремился выразить мечту о прекрасном мире, в котором человек находится в гармоническом единстве с природой.

Этюд к картине Дафнис и Хлоя.

В зрелый период творчества (начало 1900-х гг.) художник выработал собственную живописную манеру, сочетавшую пленэрную живопись с декоративным решением картины.

Реквием. 1905

Картина была написана под впечатлением смерти близкого друга писателя Н. Станюковича и стала реквиемом самому художнику. Он умер внезапно, работая над ней в Тарусе.

Картина – скорбный плач художника, вырванный из души суетностью несовершенного мира. Смерть вызывает в нем лишь смятение и насмешливое равнодушие.

БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ЖИВОПИСНАЯ СИСТЕМА БОРИСОВА-МУСАТОВА ОКАЗАЛА НА БУДУЩИХ АВАНГАРДИСТОВ.

Н.С.Гончарова. Косари. 1911г.

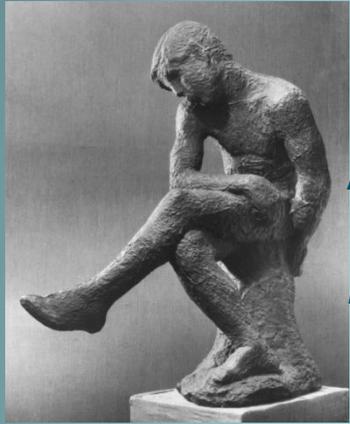
В.В.Кандинский. Дамы в кринолинах. 1909г.

*М.Ларионов.
Девушка у парикмахера. 1920г.*

Объединение художников "Голубая роза"

Состав объединения : П. Кузнецов, П. Уткин, Н. Сапунов, М. Сарьян, С. Судейкин, Н. Крымов, А. Арапов, А. Фонвизин, Н. и В. Милиоти, Н. Феофилактов, В. Дриттенпрейс, И. Кнабе, скульпторы А. Матвеев и П. Бромирский.

А.Матвеев.
Сидящий мальчик.
1909г.

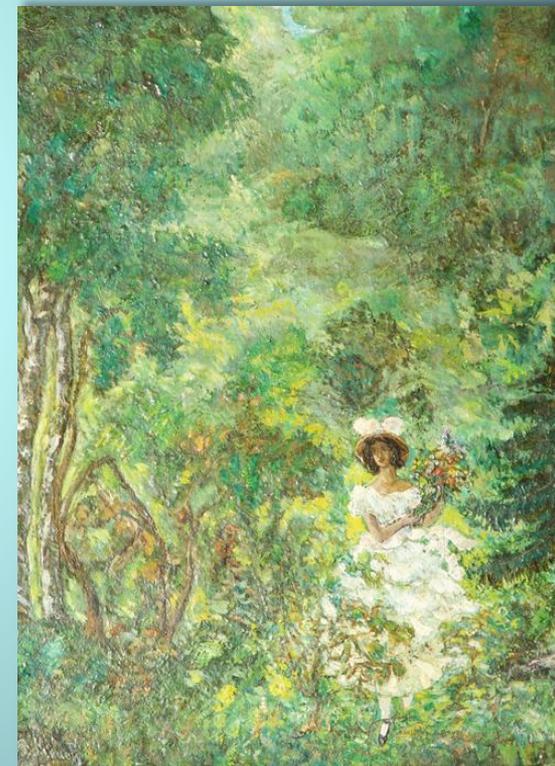

П.Уткин.
Ночь. Ветер. 1904г.

«Голубая роза» – поиск нереальной, фантастической мечты о красоте

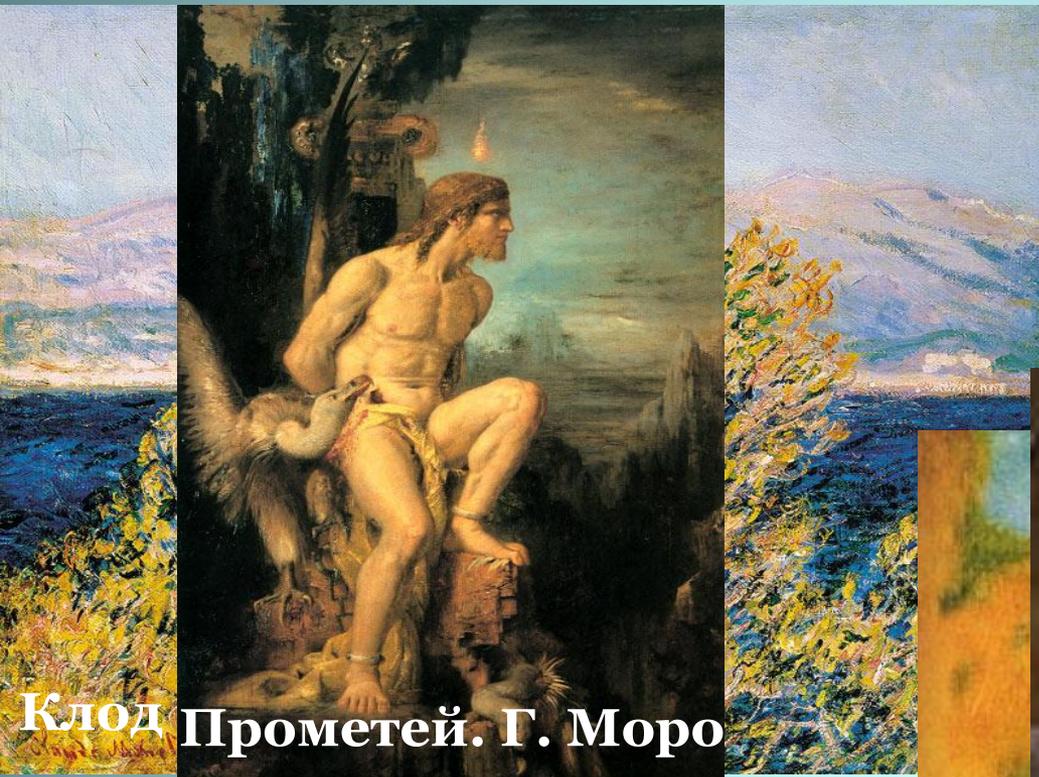
П. Кузнецов.
Мираж в степи. 1912г.

В.Милиоти.
Девушка в парке

Подумаем вместе...

Чем можно объяснить стремление художников уйти от конкретной формы?

Клод Прометей. Г. Моро

Почему художники обращаются к аллегории или сюжетам вне времени?

Фауст и Мефистофель.
М. Врубель

Вывод:

- Главная заслуга символизма в обновлении всего строя русской живописи, лирики и музыки XX века :
 - научили открывать в живописи и слове дополнительные оттенки и грани смысла
 - расширили ритмические возможности русского стиха
 - возродили веру в высокое предназначение искусства
- Обращение к мотивам и образам разных культур
- Стремление пробудить в зрителе мысли и чувства, помочь ему в духовном восхождении от реального к реальнейшему

Домашнее задание

**Александр
Скрябин
1872-1915**

**«Поэма
экстаза»
1905-1908**

В. В. Кандинский

«Композиция 7»

«Композиция 5» 1911

«Маленькие радости» 1913