

СИМВОЛИЗМ

Мистици́зм (от др.-греч. — таинственный) — философское и богословское учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и иррационализме. В утверждении возможности непосредственного единения с Богом состоит суть мистицизма. Приверженцы мистицизма называются *мистиками*. По мнению *мистиков*, реальность недоступна разуму и постигается лишь иррациональным способом, который обычно противопоставляется логическому, научному восприятию действительности.

Спиритуализм (от лат. *spiritualis* — духовный, *spiritus* — душа, дух), объективно-идеалистическое философское воззрение, рассматривающее дух в качестве первоосновы действительности, как особую бестелесную субстанцию, существующую вне материи и независимо от неё.

Символизм (от греческого «symbolon» — «знак», «символ») — направление в литературе и искусстве Европы конца XIX — начала XX в., образы которого характеризуются двойным смыслом: внешним, изобразительным, и скрытым - подтекстом, намёком на более глубокое, часто мистическое содержание.

Возник под влиянием мистицизма и спиритуализма

Символизм нашёл выражение в творчестве французских художников:

Гюстав Моро,

Пьер Пюви де Шаванн,

Одilon Редон,

В творчестве литовского художника

Микалоюса Чюрлёниса,

в России в творчестве

М.А. Врубеля,

В.Э. Борисова-Мусатова,

Н.К. Рериха,

П.В. Кузнецова.

Пюви де Шаванн (1824 -1898).Франция.

«Произведение искусства берёт своё начало в некой смутной **эмоции**...уясняю себе **мысль**, погребённую в этой эмоции, пока эта мысль ясно и как можно более отчётливо не предстанет перед моими глазами. Тогда я ищу **образ**, который точно передавал бы её... Это и есть символизм, если хотите.»

В его картинах

- Герои живут в гармонии с природой
- Погружены в мир собственных мыслей и переживаний
- Существуют вне времени и пространства

Пюви де Шаванн

«Девушки и
смерть». 1872

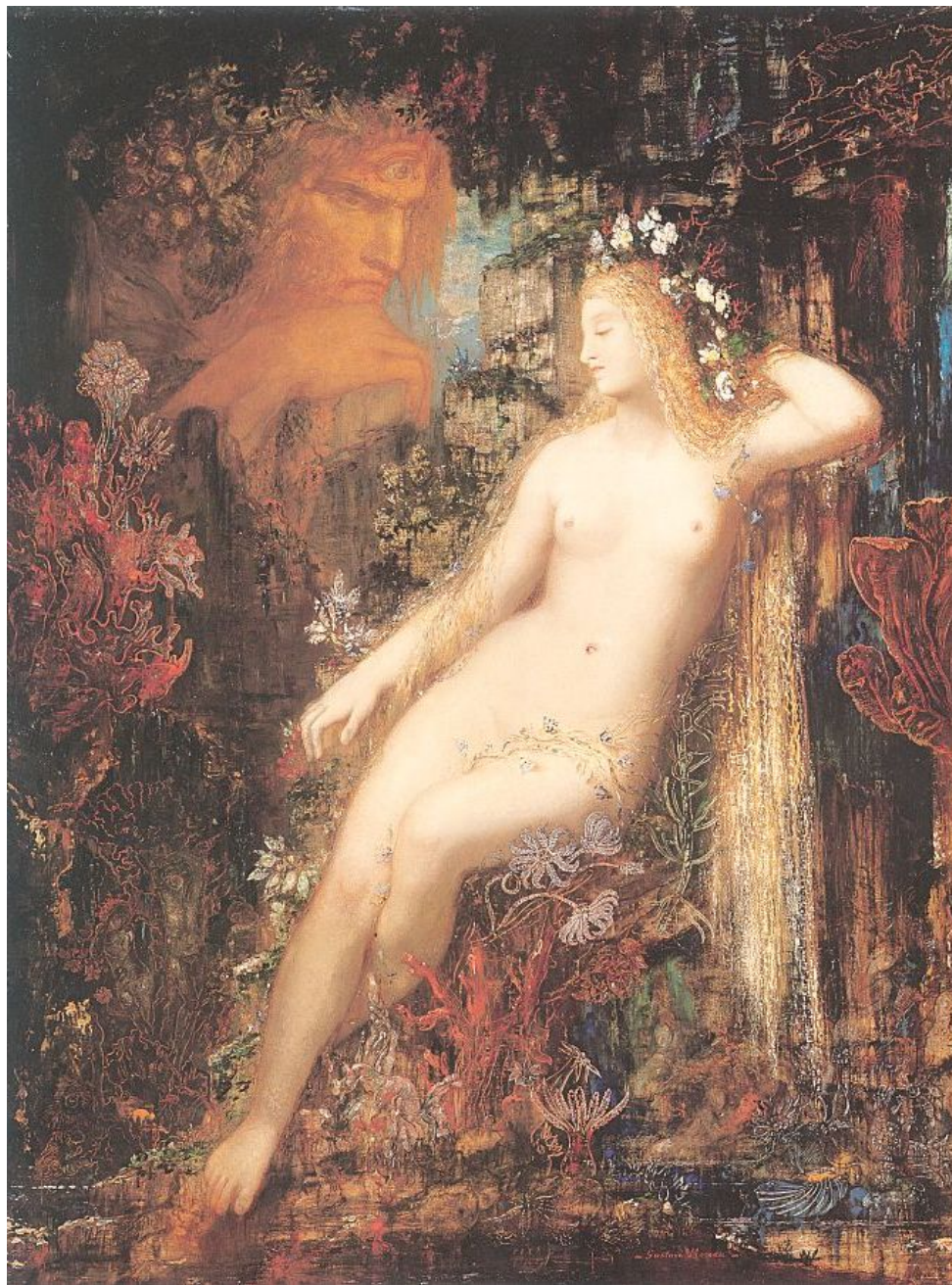
Пюви де Шаванн «Сновидение». 1883

Гюстав Моро (1826- 1898)-

французский художник- символист.

- Воспроизведение загадочного мира сильных человеческих эмоций, зрелищ, часто несущих в себе зловещий, роковой смысл
- Герои- женские образы античной и библейской мифологии- воплощение двойственного начала: красоты и порока.
- Фантастические пейзажи, экзотика, пространство нереально

Моро «Галатея».1880

Пигмалион

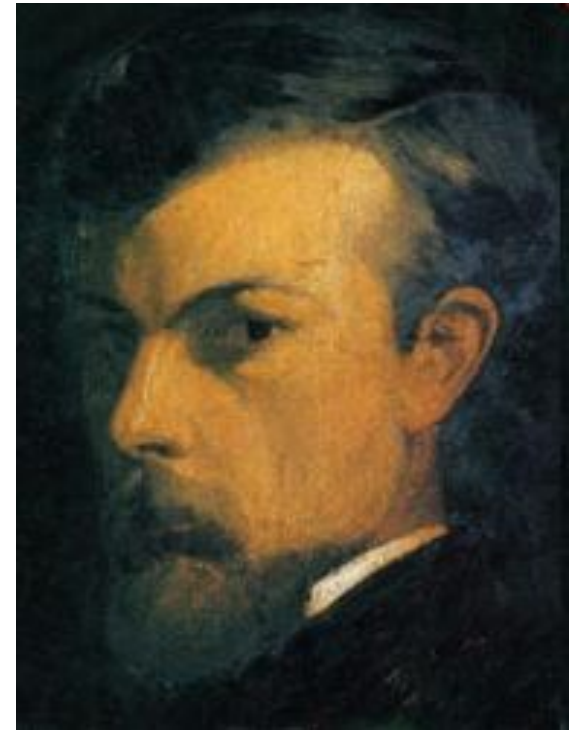
Гюстав Моро
«Видение. Танец Соломеи.».
1876

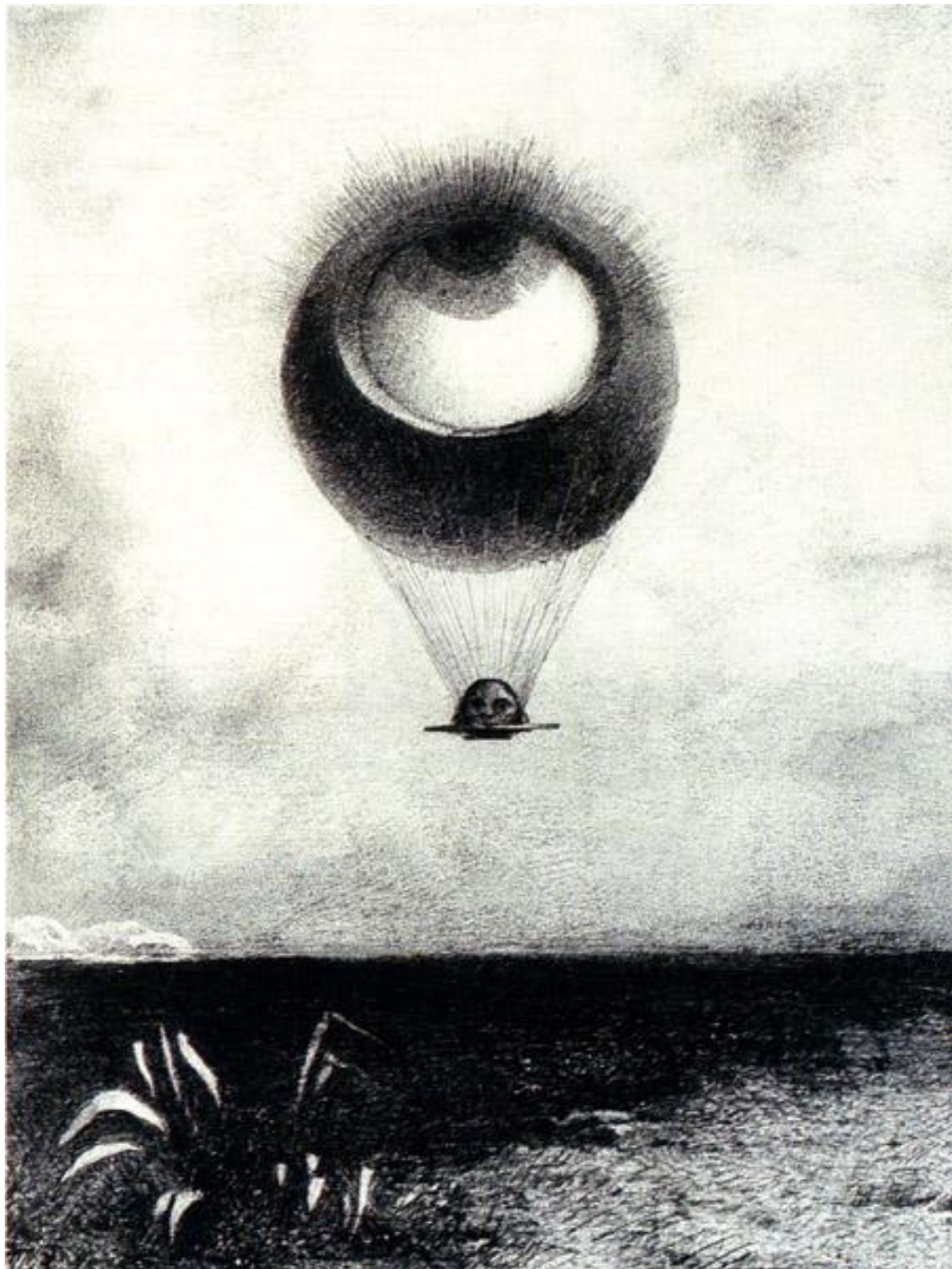

Одильон Редон (1840-1916)-

французский график, живописец, художественный критик, один из основателей течения символизма.

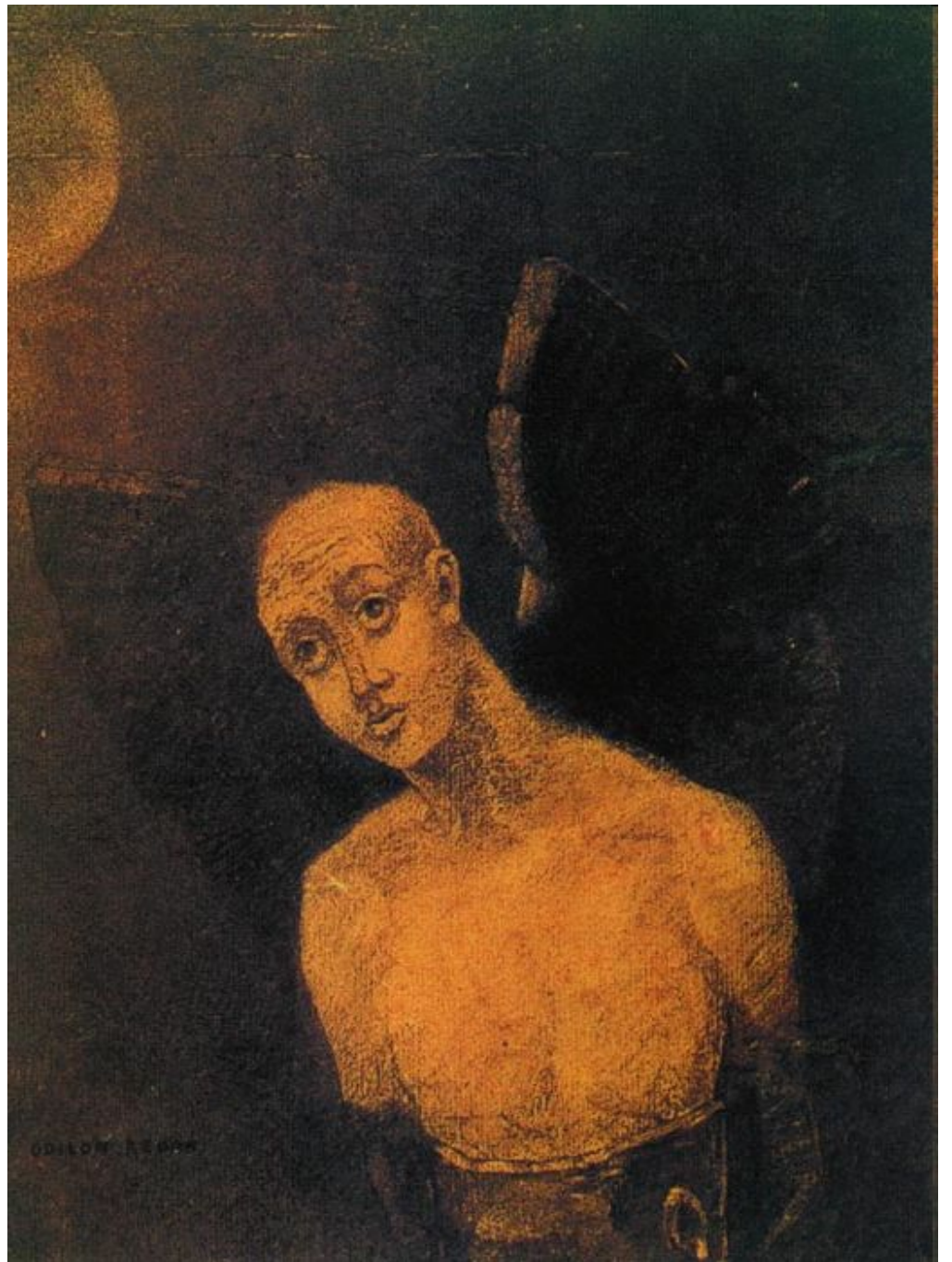
- Тревожные образы- символы на грани реального и нереального миров
- Придаёт иллюзию жизни своим самым нереальным созданиям, заставляя неправдоподобных существ жить по законам правдоподобия

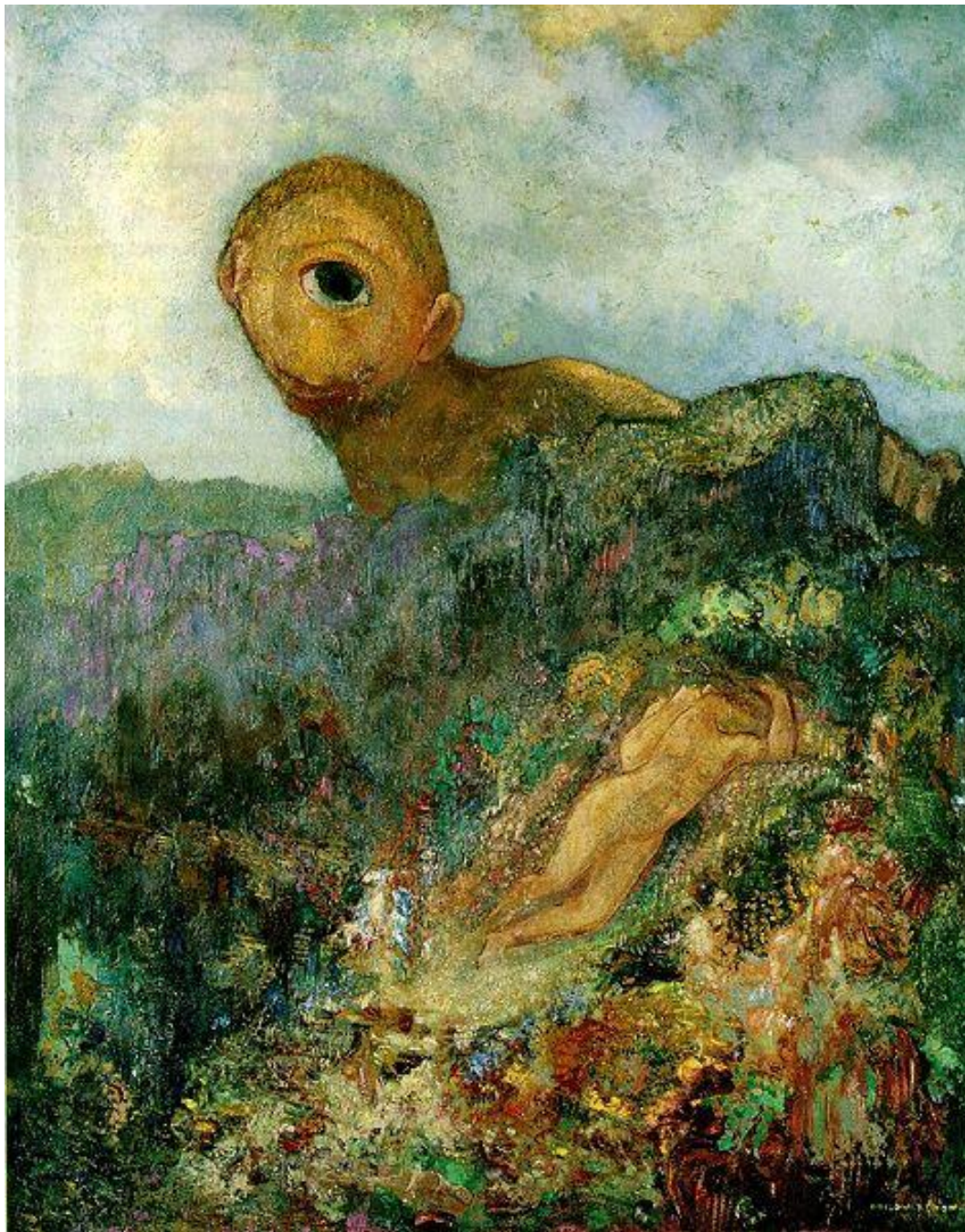

Редон «Глаз любит мяч»

Падший ангел (1871)

«Редон «Циклоп» 1898- 1890

Микалоюс Чюрлёнис

(1875-1911)- литовский художник и композитор; родоначальник профессиональной литовской музыки, далеко раздвинувший своим творчеством границы национальной и мировой культуры.

- Образно выразил своё представление о мироздании
- Передал эмоциональное состояние человеческой души.
- Стремился выразить этот мир звуками, красками и ритмами.

.У меня здоровые крылья.
Я полечу в далёкие миры,
в край вечной красоты,
солнца и фантазии, в заколдованную страну...

М.- К. Чюрлёнис.

Чюрлёнис «Рай». 1909

Любовь — это восход солнца, полдень долгий и жаркий, вечер тихий и чудный. А родина его тоска. Любовь — это старая песенка. Любовь — это качели радуги, подвешенные на белых облаках. Любовь — это мгновение блеска всех солнц и всех звезд. Любовь — это мост из чистого золота через реку жизни, разделяющую берега «добра и зла». Любовь — это крепкие белые крылья. Любовь — это старый сосновый лес в жаркий полдень, это отдых в лесу под убаюкивающий шум сосен. Любовь — это дорога к солнцу, вымощенная острыми жемчужными раковинами, по которым ты должен идти босиком.

"Вселенная
представляется мне
большой симфонией;
люди - как ноты."

«Соната морю»

Михаил Врубель (1856-1910)

«Написать натуру нельзя и не нужно, должно поймать её красоту»

- Переносится в мир грёз, смутных видений, предчувствий.
- Переплетаются реальность, мечта и воображение.

Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвести.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает -
Месяц под косою блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.

Врубель. Царевна Лебедь. 1900

Врубель. Демон сидящий. 1890

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья, —
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

ДЕМОН. Пушкин А. С.

Михаил Лермонтов **МОЙ ДЕМОН**

Собрание зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров.
Меж листьев желтых, облетевших,
Стоит его недвижимый трон;
На нем, средь ветров онемевших,
Сидит уныл и мрачен он.
Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей.

«Врубель утверждал, что вообще «Демона» не понимают — путают с чертом и дьяволом, тогда как черт по-гречески значит просто «рогатый», дьявол — «клеветник», а «Демон» значит «душа»...»

Для А. Блока в этом образе воплотилась «громада лермонтовской мысли» о божественной скуке.

Божественна она, как можно догадаться, потому, что в ней тонет, забывается, теряется само зло — «и зло на скучило ему»

Врубель. "Богатырь" (1898, ГРМ)

Главной причиной появления этой работы Михаил Александрович называл своё впечатление от рассказа «Святой Сатир» французского писателя Анатolia Франса.

Пан — персонаж древнегреческой мифологии

Врубель. «Пан». 1899

Светлана Леснова

В тяжелых гроздьях
спутана листва.

Душа сирени тёмная,
немая.

Иссиня-фиолетовая тьма

Миг долгий ожидания
скрывает.

Из хаоса рождается звезда,

Сравнимая по хрупкости с
цветами,

В стремлении одном -
сгореть дотла

Высь неба с бездной
поменяв местами.

Из хаоса рождаются миры

В смятении бушующего
мая

И ждут свиданий грешные
сады,

Медовым ароматом
истекая.

И пробуя слова твои на
вкус

В замедленном
межзвёздном поцелуе,

Сиреневый любви
безумный куст,

В лиловом влажном
пламени ликует.

Врубель. «Сирень» 1900

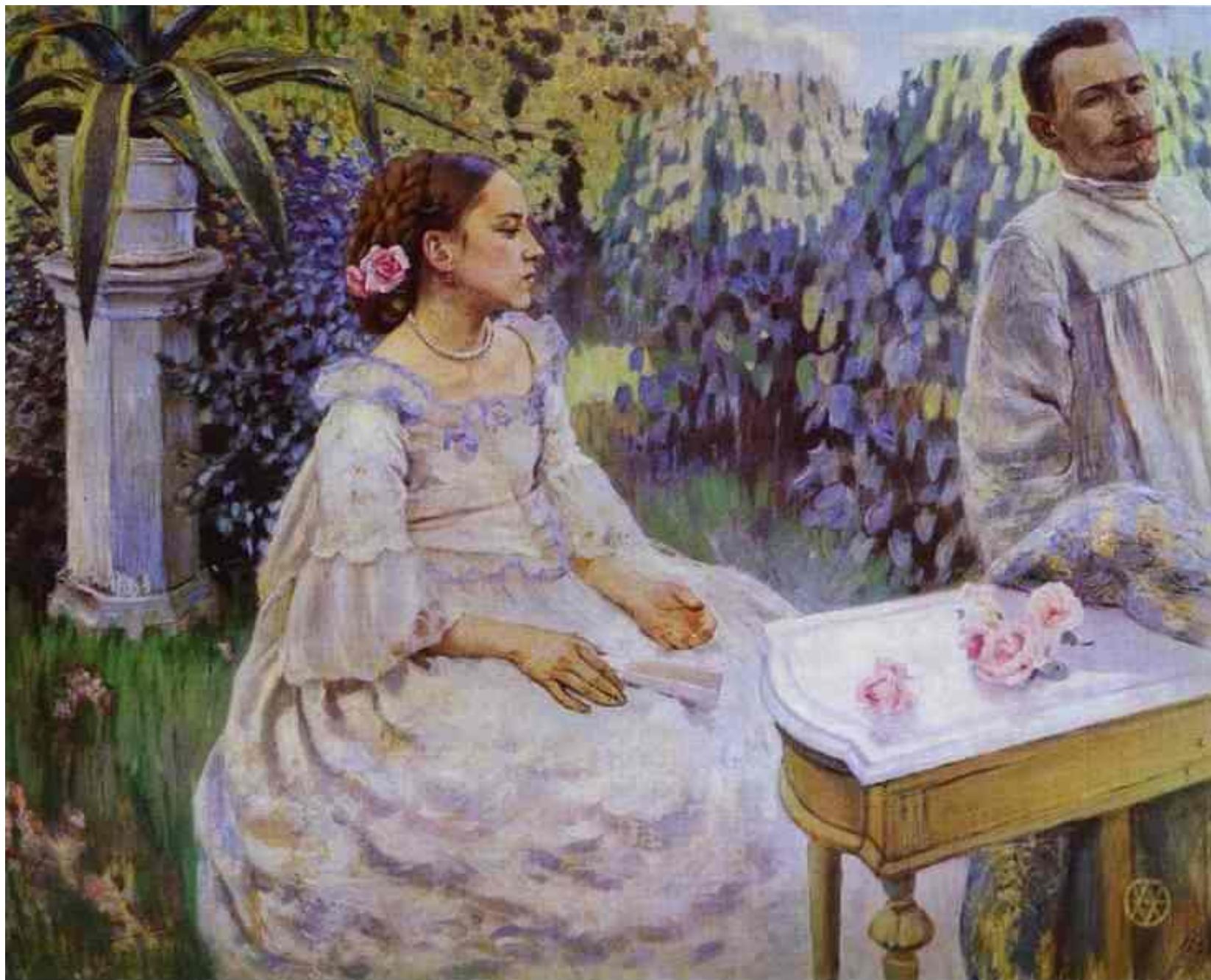

Борисов- Мусатов (1870- 1905)

- Бессюжетность,
- уход в прошлое.

*...он прожил свой недолгий век в мечтах — даже
не о прошлом,
а о каком-то своем призрачном мире нежности и
красоты.*

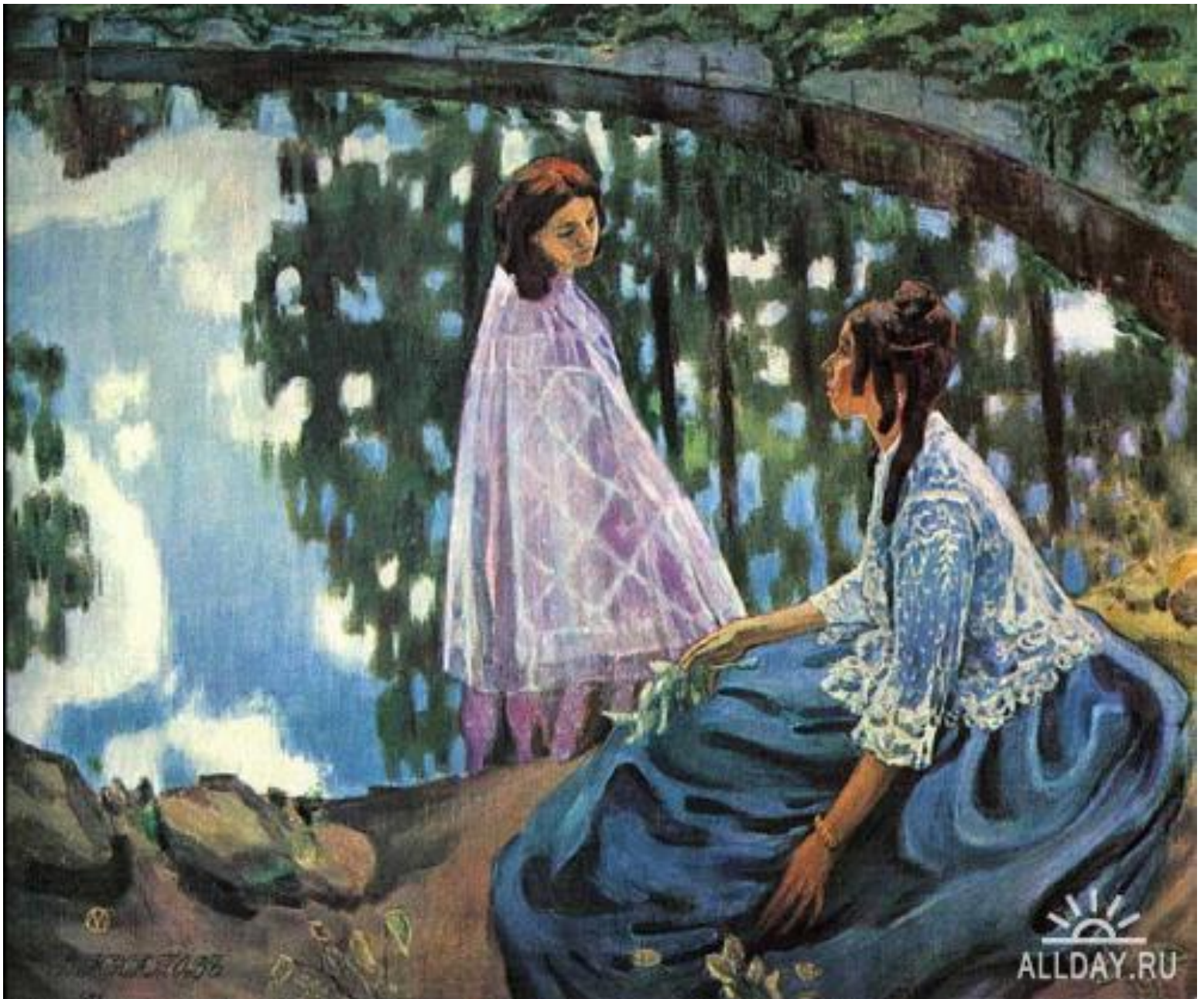
С. Маковский

«Автопортрет с сестрой» (1898)

Картина Борисова-Мусатова «Весна» 1898-1901

Водоём. 1902