

Курсовой проект
Учителя музыки и МХК
ГБОУ Невского района Гимназия № 528

*Трясовой
Лилии Славовны*




Невыразимое подвластно ль
выраженью?..

Святые таинства, лишь сердце
знает вас...

Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого
виденья...

Хотим прекрасное в полете
удержать,

Ненареченному хотим названье
дать –



Искусство
Символизма

ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ:

● Ш. Бодлер

● П. Верлен

● А. Рембо

● С.

Малларме

Живопись символизма

■ Франция:

- Пюви де Шаванн,
- Гюстав Моро,
- Одилон Редон

■ Литва:

- Микалоюс Чюрлёнис

■ Германия:

- Арнольд Бёклин,
- Франц фон Штук

■ Россия:

- Михаил Врубель,
- Виктор Борисов-Мусатов



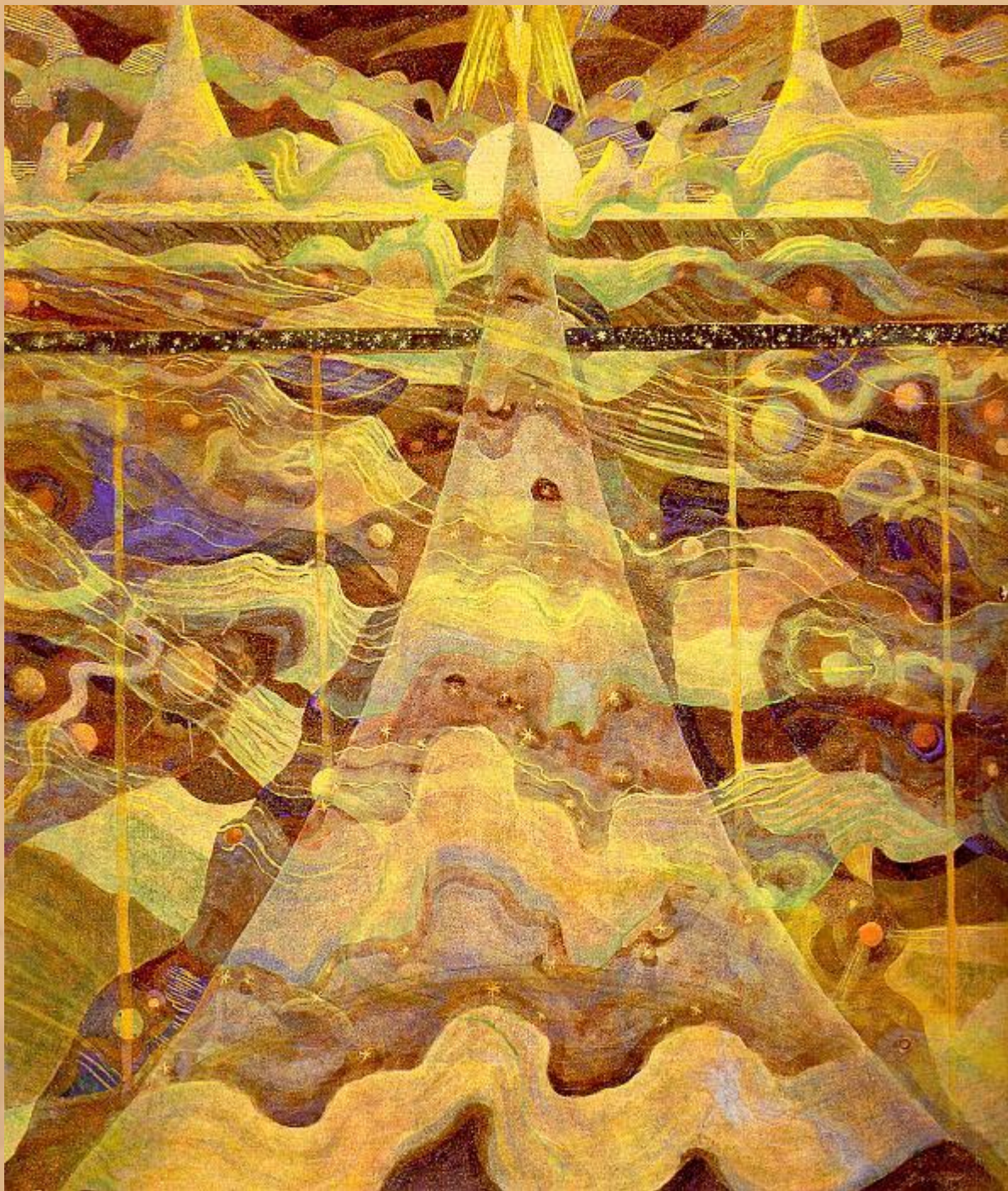
Пюви
де Шаванн
Бедный рыбак,
1881 г.



Гюстав Моро
Саломея,
танцующая
перед Иродом,
1876 г.

Одидлон Редон
Циклоп,
1898-1900 гг.





Микалоюс
Чюрлёнис

«Rex», 1909

Г.



Символизм в русском искусстве

- М.А. Врубель
- В.Э. Борисов-Мусатов
- Художники «Голубой розы»



М.А. Врубель
Демон сидящий

М.А. Врубель Сирень



Приложение

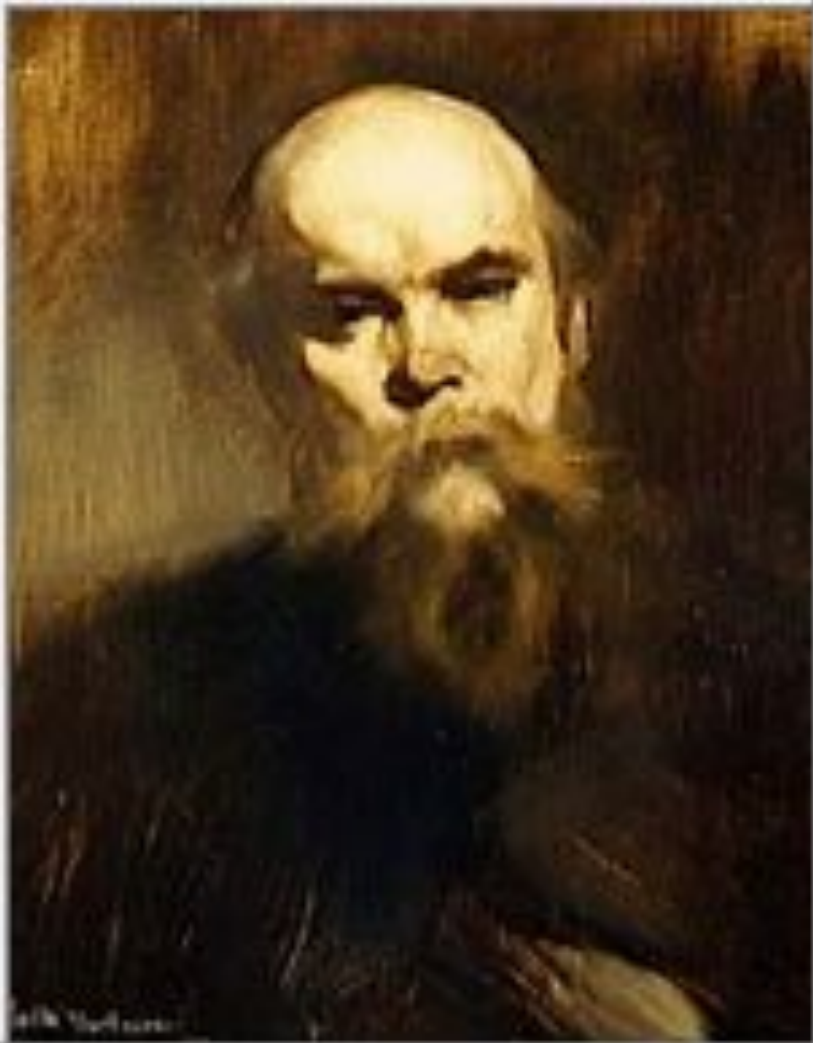


СИМВОЛИЗМ (от фр. symbolisme, от греч. symbolon – знак, опознавательная примета) – эстетическое течение, сформировавшееся во Франции в 1880–1890 и получившее широкое распространение в литературе, живописи, музыке, архитектуре и театре многих европейских стран на рубеже 19–20 вв. Огромное значение символизм имел в русском искусстве этого же периода, приобретшего в искусствоведении определение «Серебряный век».



БОДЛЕР Шарль
Charles Baudelaire
(1821–1867)





ВЕРЛЕН Поль
Paul Verlaine
(1844—1896)



РЕМБО Артюр
Jean Arthur
Nicolas Rimbaud
(1854—1891)





МАЛЛАРМЕ
Стефан
Stéphane Mallarmé
(1842—1898)





Пьер Пюви де Шаванн Pierre Puvis de Chavannes (1824–1898)

Пюви де Шаванн выработал свой монументальный стиль декоративной живописи. Для его произведений характерны жесткая организация композиции и размещение фигур в пейзаже параллельными планами.

Он был идеалистом, однако его работы нельзя назвать иллюстрацией отвлеченных идей и понятий, скорее это их символическое воплощение. Посредством ритмизованного движения и сдержанного колорита Пюви де Шаванн достигал замечательного художественного единства своих композиций.



Бедный рыбак

- На картине «Бедный рыбак» три человеческие фигуры – рыбака и двоих его детей – кажутся разобщенными, никак не связанными единым действием.
- Ощущением тоски и одиночества веет от всего, что запечатлел здесь художник. Картина воспринимается как символ скорби и печали. Безрадостный реальный мир утратил прежнюю гармонию. Красота жизни остается только в мечтах и воспоминаниях.



ГЮСТАВ МОРО

Gustave Moreau

(1826-1898)

Его произведения, написанные на мифологические, библейские и аллегорические сюжеты, демонстрируют склонность к экзотике, таинственности и роскоши.

Скорее благодаря литературным аллюзиям, чем достижениям в области колористики, он способствовал возникновению символизма.



Саломея, танцующая перед Иродом

- В картине буквально «витают ароматы яда». В центре неподвижно восседает царь Ирод. Над его тронем орел – символ вооруженной и беспрекословной власти. Саломея на кончиках пальцев медленно продвигается под звуки гитары. В ее руках едва различимый цветок лотоса – знак забвения. Евнух, стоящий у подножия трона справа, держит в руках саблю, символически напоминая о неизбежном обезглавливании Иоанна крестителя.





ОДИЛОН РЕДОН

Odilon Redon

(1840–1916)

Французский художник, критик .

Моро сперва занимался в основном графикой (рисунки углем, а с 1870 – литографии). Идеалом мастера было нарочито-смутная и трепетная визуальная лирика, с образами-галлюцинациями, всплывающими из мглы подсознания.

Параллельно Редон (особенно активно – с 1890-х годов) обращался и к цвету, к пастели и масляным краскам. Его живопись, приглушенная по тону или, напротив, переливчато-яркая, сосредоточена вокруг нескольких центральных мотивов (человеческое лицо, ставшее «ликом», цветок, глаз, лодка, биологическая метаморфоза).





Циклоп

- На картине запечатлен характерный для творчества Редона мир фантазмагорий, грез и таинственных сновидений, благодаря которому невозможно до конца понять ее истинный смысл: одноглазое чудовище с любопытством рассматривает спящую красавицу богиню. «Я придаю иллюзию жизни моим самым нереальным созданиям. Моя оригинальность в том, что я заставляю неправдоподобные существа жить по законам правдоподобия, что я ставлю логику видимого на службу невидимому» - говорил художник.



Микалоюс Константинас Чюрлёнис (1875-1911)



- гениальный творец литовской музыки, изобразительного искусства и художественного слова.
- Черпая сюжеты из литовского фольклора, античной мифологии, древнеиндийской философии, он сумел образно выразить свое

представление о мироздании, передал эмоциональное состояние человеческой души. Он стремился выразить этот мир звуками, красками и ритмами. В его произведениях невозможно уловить переходы от музыки к живописи и поэзии. Они слиты воедино.

Рех (лат. «король»)



- На картине художественно воссоздано представление художника о строении Вселенной. В центре сфер мироздания – Земля, окруженная мировым океаном. Над ним парят многочисленные небесные планеты. В хрустальной сфере, вознесшейся над Землей, сияют небесные светила: солнце, луна, звезды. Там же обитают святые и ангелы, все те, кто вел на Земле праведный образ жизни. Символическая композиция, выполненная в контрастных светло-коричневых тонах, пробуждает ощущение таинства мироздания.

Михаил Александрович Врубель (1856-1910)



- - русский художник, крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном искусстве.
- В таинственном мире Врубеля живут и действуют мифологические персонажи («Царевна Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Микула Селянинович», «Снегурочка», «Волхова»).



- В таинственном мире Врубеля живут и действуют мифологические персонажи («Царевна Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Микула Селянинович», «Снегурочка», «Волхова»).
- Обыкновенная коряга или пень на его полотнах превращается в неведомое существо («Пан», 1899), причудливыми отблесками зажигают ночной пейзаж ярко-красные цветы чертополоха («К ночи», 1900), загадочная Царевна Лебедь с ликом девы медленно уплывает во тьму («Царевна Лебедь», 1900), в неведомом тереме подводного царства обитают дочери морского царя Нептуна («Жемчужина», 1904).



Царевна Лебедь





Муза



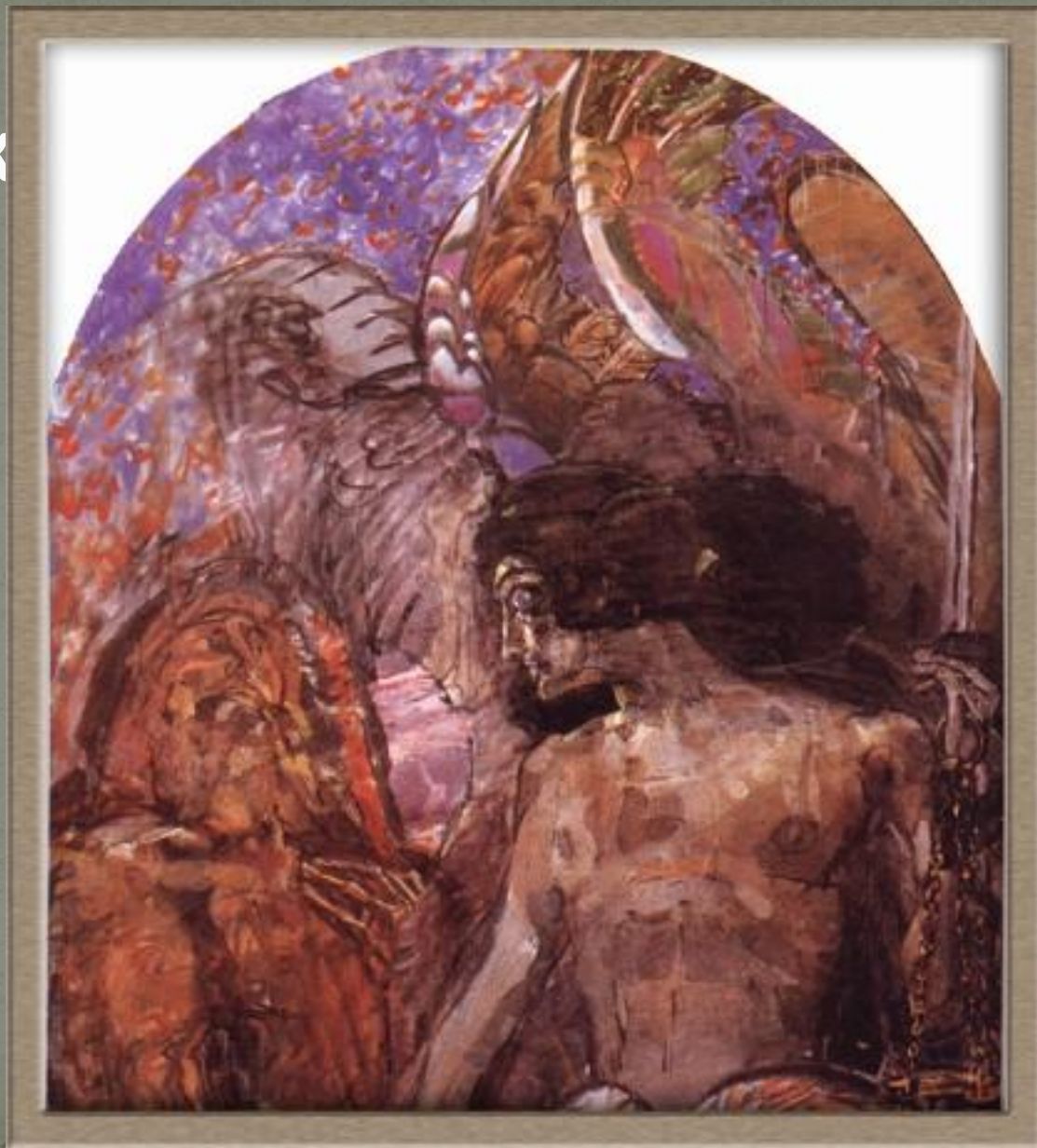
Пан



Шестикрылый Серафим



Пророк





Богатыр ь



Микула Селянинович





Снегурочка

К ночи



Жемчужина

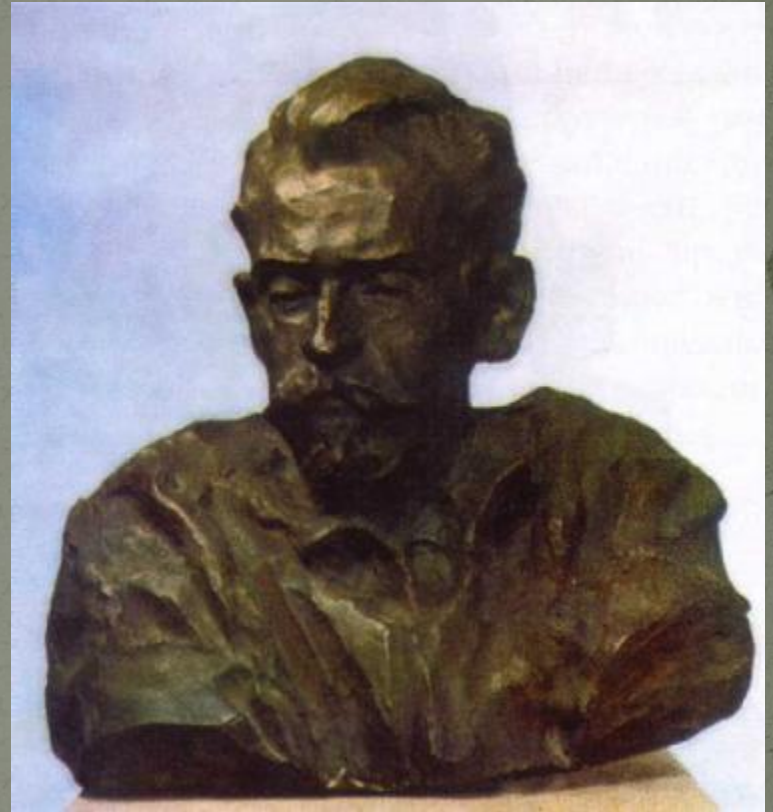


Волхова



ВИКТОР ЭЛЬПИДИФОРОВИЧ БОРИСОВ-МУСАТОВ (1870-1905)

- Главным мотивом Борисова-Мусатова стали «дворянские гнезда», мир старинных усадеб, преображенный — благодаря музыкальной ритмике линий и композиций, зыбкому мареву колорита — в поле волшебных видений и грез. Лелея эффект «киного мира», проступающего сквозь парковые пейзажи, художник в большинстве случаев работал акварелью, темперой или пастелью, добиваясь особого рода имматериальности красочного слоя. Фигуры в его картинах (*Гобелен*, 1901; *Водоем*, 1902; *Призраки*, 1903; *Изумрудное ожерелье*, 1903-1904) - даже тогда, когда они очевидно натурны (своих героинь мастер обычно писал с сестры и жены), — несут в себе оттенок поэтически-печальной потусторонности.



Голубая роза

- группа русских художников, получившая свое имя от одноименной выставки, организованной в 1907 в Москве под эгидой журнала «Золотое руно» и его издателя, мецената Н.П.Рябушинского. В этот круг вошли П.И. Бромбирский, Н.П.Крымов, П.В.Кузнецов, А.Т.Матвеев, **братья** Н.Д. и В.Д.Милиоти, Н.Н.Сапунов, М.С.Сарьян, С. Ю.Судейкин, П.С.Уткин, Н.П.Феофилактов, А.В.Фонвизин и др. (в том числе сам Рябушинский, который был художником-любителем).

Поэтика символизма, влечение к романтически-окультурным темам (само название кружка восходит к мотиву таинственного «голубого цветка» у Новалиса) — претворялось в феерические образы-видения, написанные в зыбких и переливчатых красочных гаммах. Это камерный, рассчитанный на тихое созерцание стиль «часовни для немногих».



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Данилова Г.И. Мировая художественная культура, учебник для 11 класса – М, 2007,
 2. Дмитриева С.С. Очерки истории русской культуры начала XX века – М., 1985
-