

Стили и жанры «Серебряного века» в России

Выполнила: Рябинкова П.Н.,
группа ППД-18-2

В России сложился своеобразный историко-художественный период, который его современники называли «серебряным веком» русской культуры. Выражение и название *"серебряный век"* является поэтическим и метафорическим, не строгим и не определенным. Российская культура в условиях развития страны начала XX века приобрела значительный размах и ряд новых направлений. В России произошел подъем в области образования: росло число учебных заведений, активизировалась деятельность учительства, преподавателей высших учебных заведений. Активно развивалось издательское дело.

«Серебряный век» в русской культуре, хоть и оказался удивительным коротким (конец XIX- начало XX вв.), но он оставил свой след в истории России. Культура России «серебряного века» отмечена высоким развитием, многими достижениями и открытиями.

Великие потрясения, которая пережила наша страна за сравнительно небольшой исторический период, не могли не отразиться на ее культурном развитии. Русская культура, не теряя своего национального лица, все более обретала черты общеевропейского характера. Возросли ее связи с другими странами.

Литература

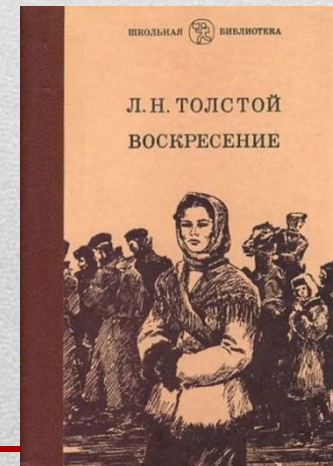
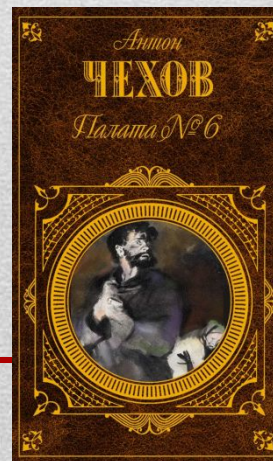
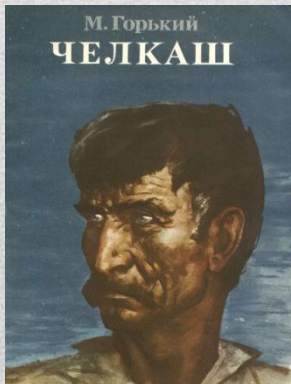
Русская литература продолжала играть исключительную важную роль в культурной жизни страны.

Реалистическое направление в русской литературе на рубеже XX в. Продолжали:

- Л.Н.Толстой («Воскресение», «Хаджи-Мурат», «Живой труп»),
- А.П.Чехов («Палата №6», «Ионыч», «Дом с мезанином»),
- И.А.Бунин («Деревня», «Господин из Сан-Франциско»)
- А.И.Куприн («Олеся», «Яма»).

Одновременно в реализме появились новые художественные качества. С этим связано распространение неоромантизма. Уже первые неоромантические произведения «Макар Чудра», «Челкаш» и др. принесли известность А.М.Горькому.

В литературе появляются модернистские направления : символизм, акмеизм, футуризм.

Театр и музыка

Важнейшим событием общественно-культурной жизни России в конце XIX века было открытие в Москве художественного театра (1898г.), основанного К.С. Станиславским и В.И.Немировичем-Данченко. В первое время новому театру было нелегко. Доходы от спектаклей не покрывали расходов. На помощь пришел Савва Морозов, за пять лет вложивший в театр полмиллиона рублей. За короткий срок в Художественном театре сложился ансамбль замечательных актеров (В.И. Качалов, И.М.Москвин, О.Л.Книпер-Чехов и др.). В постановке пьес Чехова и Горького формировались новые принципы актерского искусства, режиссуры, оформления спектаклей. Выдающийся театральный эксперимент, восторженно встреченный демократической общественностью, не был принят консервативной критикой.

В 1904 г. в Петербурге возник театр В.Ф.Комиссаржевской, репертуар которого отражал устремления демократической интеллигенции. Режиссерское творчество ученика Станиславского Е.Б.Вахтангова отмечено поисками новых форм, его постановки 1911-1912гг. носят радостный, зрелищный характер. В 1915 году Вахтанговым создана 3-я студия МХАТ. Один из реформаторов русского театра А.Я.Таиров стремился к созданию «синтетического театра» преимущественно романтического и трагедийного репертуара. Русский театр XIX в. – это преимущественно театр актера. Только очень слаженная труппа составляла единый ансамбль.

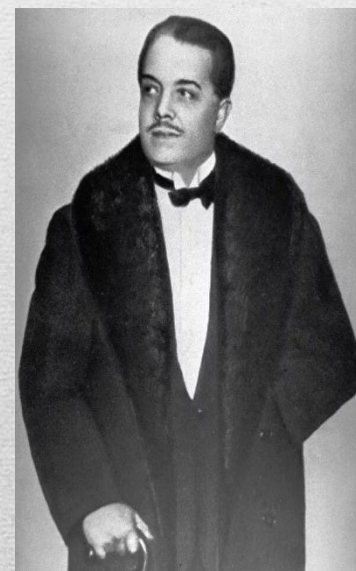
Влияние Московского Художественного театра в те годы распространялось и за пределы драматической сцены. На оперных подмостках появилась плеяда замечательных «поющих актеров» - Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собинов, А.В.Нежданова. Одаренные блестящими вокальными данными, по ходу спектакля они не только исполняли свои оперные партии, но и играли, как первоклассные актеры. Особое значение для популяризации театрально-музыкального искусства России имела деятельность С.П.Дягилева, организовавшего в Европе «Русские сезоны» (1907-1913), ставшие триумфом русской культуры. На газетных полосах замелькали имена русских танцовщиц – Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Вацлава Нижинского.

Ф.И.Шаляпин

А.В.Нежданова.

С.П.Дягилев

Представители «Могучей кучки» (М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков и др.) и другие русские композиторы (П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов и др.) создали множество оперных, балетных, камерно-вокальных и симфонических произведений. В начале XX в. поиски новых музыкальных средств выражения продолжил А.Н.Скрябин, в произведениях которого удивительно переплетались камерность и симфоничность. Вывод: во второй половине XIX в. наша музыка получила всемирное признание и занимает место в семье европейских культур. На первые годы XX века приходится расцвет русского театра.

А.Н.Скрябин,

С.В.Рахманинов

Архитектура и скульптура

Во второй половине XIX в. перед русскими зодчими встали новые задачи. Прежде они строили в основном дворцы и храмы, а теперь приходилось проектировать железнодорожные вокзалы, фабричные корпуса, громадные магазины, банки. Расширилось применение железа и стекла, началось использование бетона. Появление новых строительных материалов и совершенствование строительной техники позволило использовать конструктивные и художественные приемы, эстетическое осмысление которых привело к утверждению стиля «модерн» (с конца XIX в. до начала мировой войны). Мастера эпохи «модерна» добивались того, что и предметы повседневного обихода несли на себе отпечаток народных традиций. Выпуклые стекла, изогнутые оконные переплеты, текучие формы металлических решеток – все это пришло в архитектуру из «модерна». В творчестве Ф.О.Шехтеля (1859-1926) в наибольшей мере воплотились основные тенденции развития и жанры русского модерна.

Становление стиля в творчестве мастера шло по двум направлениям – национально-романтическому, в русле неорусского стиля (Ярославский вокзал в Москве, 1903) и рациональному (типография А.А.Левенсона в Мамонтовском пер., 1900). Наиболее полно черты модерна проявились в архитектуре особняка Рябушинского у Никитских ворот, где архитектор, отказавшись от традиционных схем, применил ассиметричный принцип планировки. Для раннего «модерна» было характерно стремление к стихийности, погруженности в поток становления, развития. В позднем «модерне» стало преобладать спокойное «аполлонистическое» начало. В архитектуру вернулись элементы классицизма.

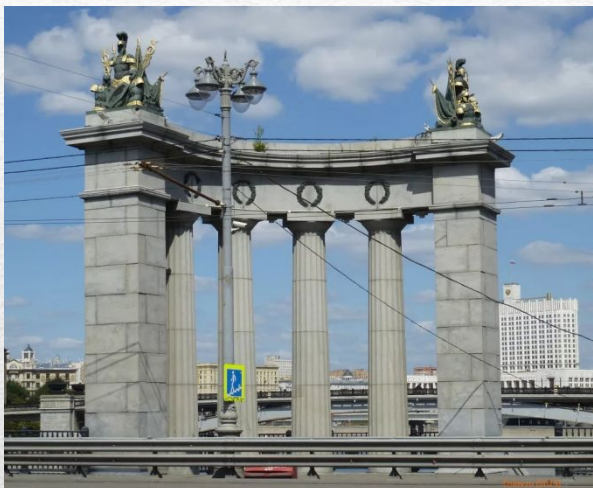

Ярославский вокзал в
Москве, 1903

особняк Рябушинского у Никитских ворот

В Москве по проекту архитектора Р.И.Клейна были построены Музей изящных искусств и Бородинский мост. В это же время в Петербурге появились здания Азовско-донского и Русского торгово-промышленных банков.

Бородинский мост

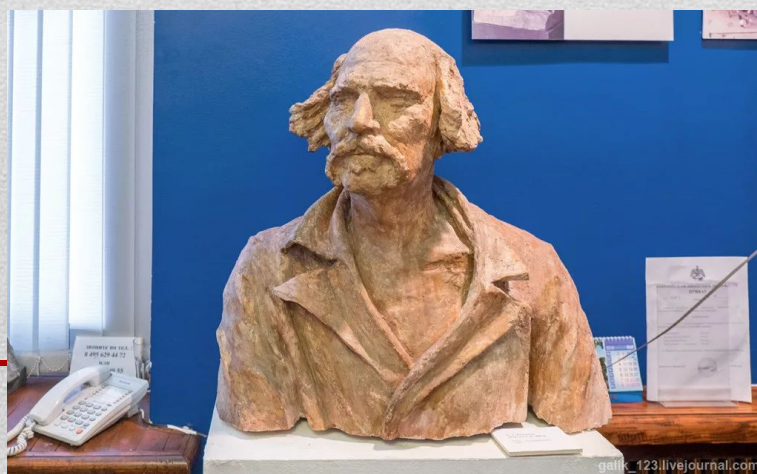
Музей изящных искусств

Подобно архитектуре скульптура рубежа веков освобождалась от эклектизма. Обновление художественно-образной системы связано с влиянием импрессионизма. Первым последовательным представителем этого направления был П.П.Трубецкой (1866-1938). Уже в первых работах скульптора проявились черты нового метода – «взрыхленность», бугристость фактуры, динамичность форм, пронизанной воздухом и светом. Самое замечательное произведение Трубецкого – памятник Александру III в Петербурге (1909, бронза). Младшим современником Трубецкого был С.Т.Коненков. Ему удалось ввести в скульптуру народные мотивы, которые, прежде всего, находили воплощение в резьбе на избах, кустарных игрушках и других произведениях прикладного искусства. С.Ф.Нефедов-Эрзя умел в своих скульптурах передать и состояние духа, и красоту человеческого тела. Ему были послушны и мрамор, и дерево, и такие новые материалы, как цемент и железобетон.

памятник Александру III

Вывод: век «модерна» был очень коротким, но это была очень яркая полоса в истории архитектуры. Кроме Трубецкого, Коненкова и Эрьзи, в России в то время работали и другие известные скульпторы, но именно этим трем мастерам с особой силой удалось выразить основные тенденции развития отечественного искусства в начале XX века – повышенное внимание к внутреннему миру человека и стремление к народности.

Живопись

На рубеже XIX-XX веков в русской живописи происходили значительные перемены. Отходили на второй план жанровые сцены. Пейзаж терял фотографичность и линейную перспективу, становился более демократичным, основываясь на сочетании и игре цветовых пятен. В портретах нередко сочетались орнаментальная условность фона и скульптурная четкость лица. Размывание границ между жанрами на рубеже веков в исторической теме привело к появлению историко-бытового жанра. Художники этого направления: А.П.Рябушкин, А.В.Васнецов, М.В.Нестеров. Импрессионизм, как направление, представлен в работах таких художников, как И.И.Левитан («Березовая роща», «Март»); К.А.Коровин – самый яркий представитель русского импрессионизма («Париж»). Центральная фигура искусства рубежа веков В.А.Серов («Девушка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем»).

Представителями живописного символизма являлись М.Врубель и В.Борисов-Мусатов. М.А.Врубель был разносторонним мастером. Он с успехом работал над монументальными росписями, картинами, декорациями, рисунками для витражей. Центральный образ творчества Врубеля – Демон («Демон сидящий», «Демон подверженный»).

На рубеже веков появляется художественное объединение «Мир искусства». Художники этого направления: К.А.Сомов, Н.А.Бенуа, Е.Е.Лансере, М.В.Нестеров, Н.К.Рерих, С.П.Дягилев и др. «Мироискусников» тревожило наступление промышленной эры, когда разрастались огромные города, застроенные безликими фабричными зданиями. Их беспокоило, что искусство вытеснялось и становилось достоянием небольшого круга «избранных». С творчеством «мироискусников» связано возрождение книжной графики, искусства книги. Не ограничиваясь иллюстрациями, художники вводили в книги заставные листы, затейливые виньетки и концовки стиля «модерн». Пришло понимание того, что оформление книги должно тесно быть связано с ее содержанием. Художник-оформитель начал обращать внимание на такие детали, как формат книги, цвет бумаги, шрифт, обрез.

В 1907 г. в Москве возникло другое художественное объединение «Голубая роза», в которое вошли художники-символисты, последователи Борисова-Мусатова (П.В. Кузнецов, М.С.Сарьян). «Голуборозовцы» испытывали влияние стилистики модерна, отсюда характерные черты их живописи – плоскостно-декоративная стилизация форм, поиск утонченных цветовых решений.

В 1910-х гг. в живописи зарождается примитивистская тенденция, связанная с ассимиляцией стилистики детского рисунка, вывески, лубка и народной игрушки. Представители этого направления – М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова, М.З.Шагал, П.Н.Филонов. К этому времени относятся первые эксперименты русских художников в абстрактном искусстве, одним из первых манифестов которого явилась книга Ларионова «Лучизм» (1913), а подлинными теоретиками и практиками стали В.В.Кандинский и К.С.Малевич.

В целом достижения русской культуры «серебряного века» получили мировое признание. Развивается творчество художников, создаются их объединения. Идут поиски новых решений и форм в архитектуре и скульптуре. Обогащается музыкальное искусство. Драматический театр переживает период расцвета. В отечественной литературе зародились новые художественные формы.

Культура России начала XX в. отмечена высоким уровнем развития, многими достижениями, пополнившими сокровищницу мировой культуры. Она ярко выразила переломный характер своего времени, его поиски, трудности, как прогрессивные, так и кризисные явления.

Спасибо за внимание !
