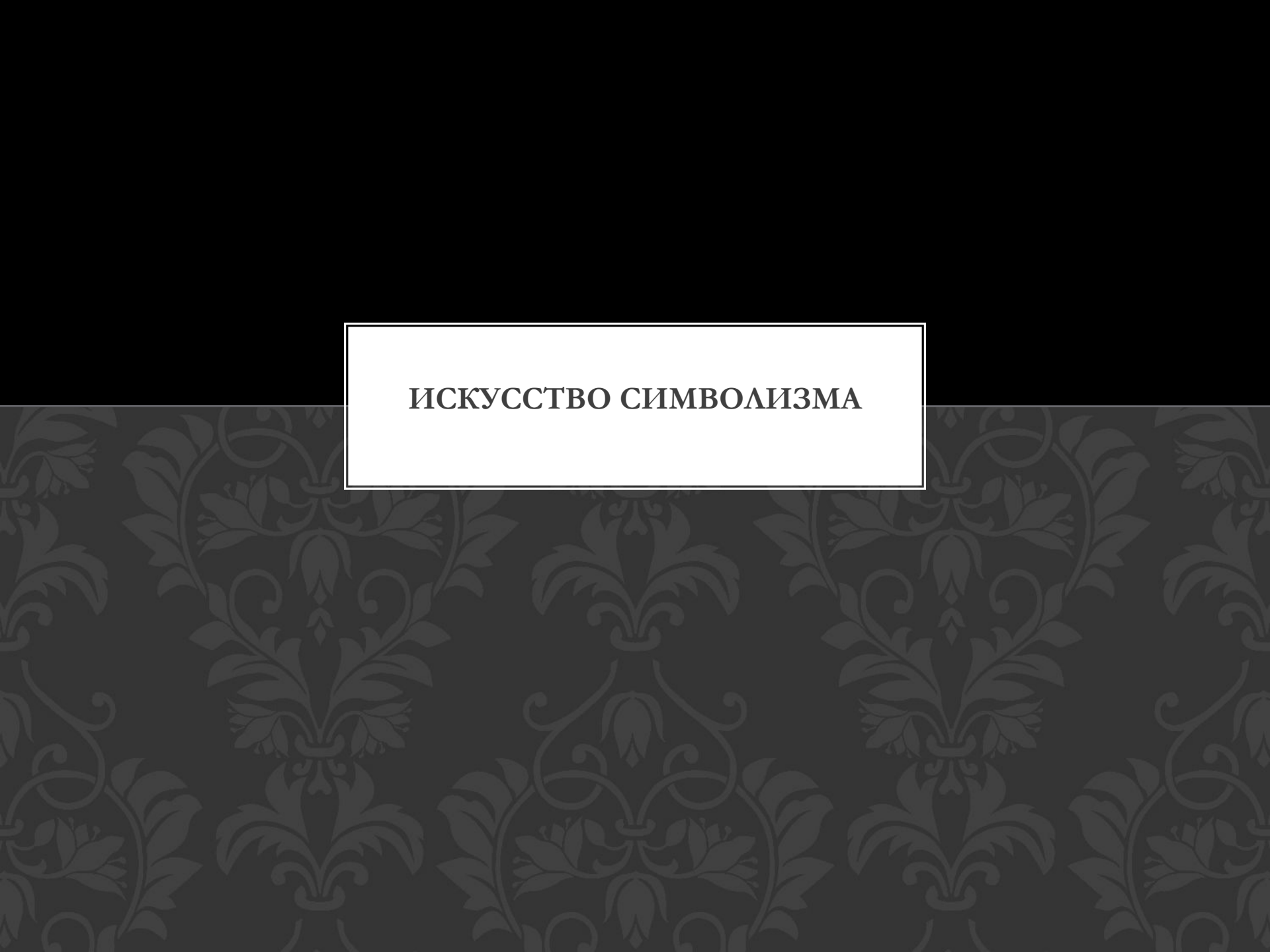

ИСКУССТВО СИМВОЛИЗМА

На рубеже XIX-XX вв. в европейской художественной культуре развивается такое направление искусства, как символизм. Это мир грез и видений, таинственности и мистики. Давно отмечена связь модерна и символизма. Между этими явлениями есть много родственного. Это два полюса единого; различие кроется только в способе существования. Стиль модерн стремился активно участвовать в жизни общества, символизм же от этого демонстративно отворачивался. Большое влияние на формирование символизма оказал и литературный романтизм с его фантастическими темами и образами, тягой к таинственности и всему мистическому. У нового направления были глубоко социальные корни, так как многие представители искусства того времени испытали разочарование от реальной действительности.

Символизм официально
зарожден в 1886 г.
Французский поэт **Жан**
Мореас опубликовал в
газете «Фигаро»
«Манифест символизма»

Прежде чем говорить о символизме, необходимо осмыслить ключевое слово символизма — символ. Никакое другое понятие, пожалуй, не имеет более запутанного толкования. Обратимся к работе Н. Бердяева «Русская идея», где он писал: «Символ есть связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир. И вера их совсем не была догматической».

Итак, в символизме воплощается «связь между двумя мирами» - чувственным и воображаемым, видимым (реальным) и невидимым (потусторонним). Открытие символа как «знака иного мира в этом мире» было одинаково значимо для всех проявлений культуры, для взаимообогащения различных ее областей. Образный мир символизма неисчерпаем: проблемы жизни и смерти, хаоса и космоса, добра и зла, прекрасного и уродливого...

Символом может стать вещественный знак, предмет, изображение, имеющее значение для определенной группы людей, мелодическая фраза, пластическая форма. Изобразительный символ всегда условен, его значение гораздо шире того предмета, который он представляет, например изображение змеи является символом мудрости, орла — силы и военной мощи.

Используя символы для выражения чувств и эмоций, фантазий и мистических явлений, представители символизма выражали свое видение сущности жизни и идей мироздания. Стремясь к идеалу, символисты пытались уединиться в мире собственного воображения, отразить «сверхреальность», «сверхкрасоту» и «сверхвременность».

С древних времен символизм присутствует в живописи. Со знаковыми символами, например, тесно связано искусство Древнего Египта. Особенно символистично искусство готики, где основное место занимают христианские символы. Присущи символы и искусству эпохи Возрождения, художники которого обратились к античности.

Предшественниками символизма были поэты парижского объединения «Парнас» и выдающийся французский поэт Шарль Бодлер, который считал, что только с помощью символизма возможно отразить реальность в искусстве. По мнению Бодлера, изобразительные средства, используемые в живописи (линии, краски), являются всего лишь условными знаками, символами, отражающими состояние души художника и призванные воплощать мир идей.

Свой манифест символисты опубликовали в 1886 г. К тому времени вся Франция знала, что «новая волна» в искусстве - это поэзия молодых ниспровергателей устоев. «Проклятые поэты» (по определению Верлена): Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме - стремились уйти от устаревшего, по их мнению, реализма, соединяя в стихах изящный литературный слог и образы действительности, вызывающие отвращение. Стихи поэтов «новой волны» скрывали в себе многозначные смыслы и символы. С их помощью они пытались постичь и передать скрытую от глаз сущность мироздания, проникнуть в тайны сознания. Символисты пытались решить сложные философские проблемы, отвергая буржуазную нравственность и религиозную мысль, но ничего не предлагали взамен. В их произведениях много пессимизма, апокалиптических предсказаний, тоски, отчаяния, грез и галлюцинаций.

Символизм, вошедший в художественные круги многих стран, оказал огромное влияние на мировое искусство. Он отразил страх художников перед миром движущейся вперед науки и техники, миром, в котором не было места духовным идеалам прошлого. Все эти настроения проявились в декоративной живописи, полной мистицизма и ностальгических обращений; к прошлому художников-символистов. Искания символистов послужили основой для возникновения сюрреалистической живописи.

ПИСАТЕЛИ СИМВОЛИСТЫ

Константи́н Дми́триевич Бальмо́нт
(1867-1942)

Род деятельности: поэт-символист,
переводчик, эссеист.

Направление: символизм.

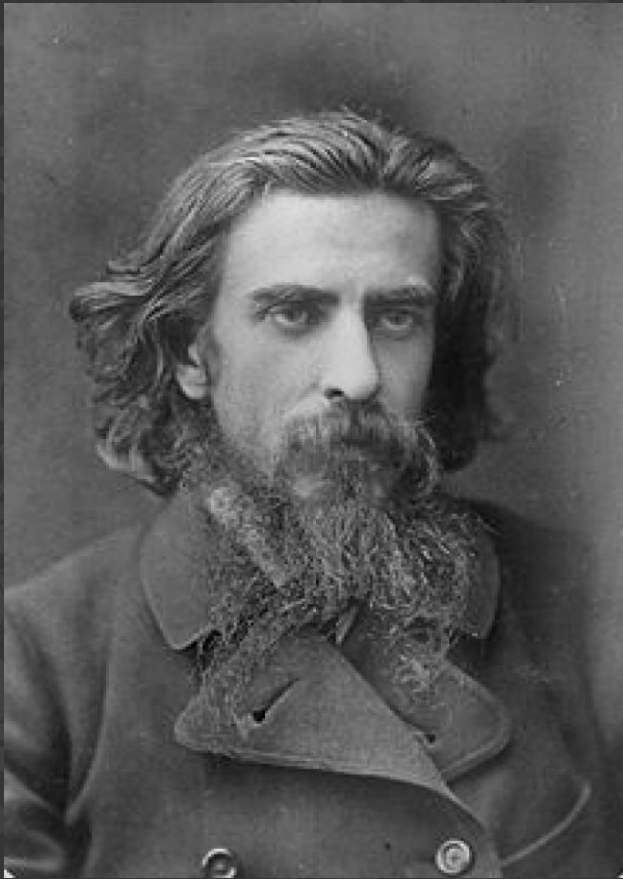
Жанр: элегия, баллада.

Он легко находил и культивировал приемы, интонационно-родственные музыке- аллитерацию, ассонансы, ритмические повторы.

Роль ритмики у Бальмонта была порой абсолютной, подчинявшей все прочие элементы стихосложения.

*Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.*

*Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.*

Владимир Сергеевич Соловьёв

1853-1900

Сыграл огромную роль в становлении религиозно-философской поэзии «серебряного века». Во взглядах Соловьёва сплелись религиозное чувство и светский злой скептицизм. Многие считали его прототипом образа Ивана Карамазова. Реальная жизнь виделась Соловьёву как рабство в томительном ожидании смерти. Спасение человечества он видел в Софии – Премудрости Божией, явившейся русскому народу в виде откровений. Философ создал учение о соборности и любви как высшем проявлении человека, его преображении

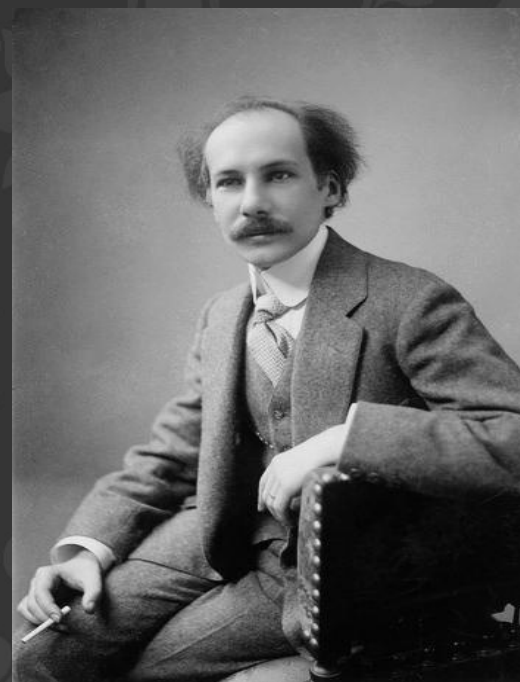
*Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий –
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?*

Валерий Яковлевич
Брюсов (1873-1924)

Александр
Александрович
Блок (1880-1934)

Андрей Белый (настоящее
имя Бори́с Никола́евич
Буга́ев)
(1880-1934)

Без этих поэтов символизм не получил бы такого широкого резонанса в российском обществе и не оказал бы столь мощного воздействия на другие виды искусств. Поэтический символизм стал, по сути, программной основой развития новой художественной образности, окрыляя и вдохновляя на творческие поиски многих одаренных русских мастеров – музыкантов, живописцев, драматургов.

ХУДОЖНИКИ- СИМВОЛИСТЫ

Михаил Александрович Врубель (1865-1910)

Один из основоположников
символистской живописи.

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

Стиль художника:

- ❑ 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.

Богоматерь с младенцем. 1884—1885

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

«Богоматерь с младенцем»

Ангел с кадилью и свечой. Эскиз фрески Владимирского собора, 1887 год.

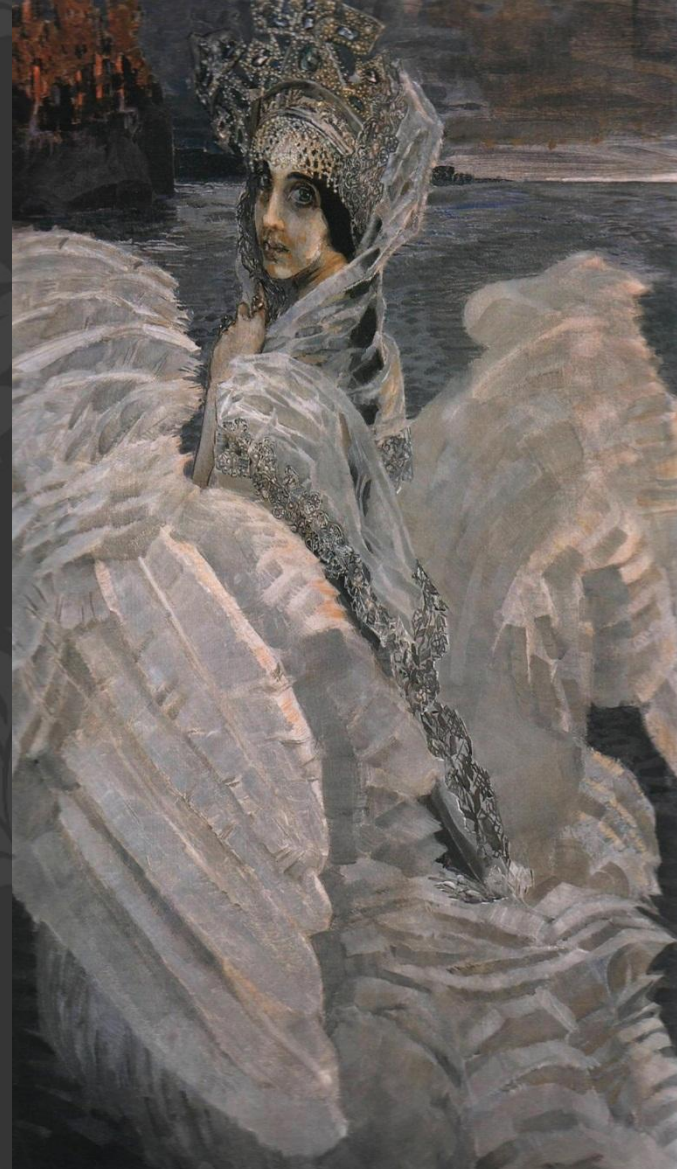
К сожалению, остались в эскизах иконописные шедевры мастера, предназначенные для Владимирского собора.

Богатырь

Волхова

«Царевна-Лебедь».
1900 (ГТГ)

**Виктор Эльпифорович
Борисов-Мусатов**
(1870-1905 гг.)

русский художник, живописец, мастер
символических изображений «дворянских
гнёзд»

Жанр: бытовой жанр, пейзаж, портрет.

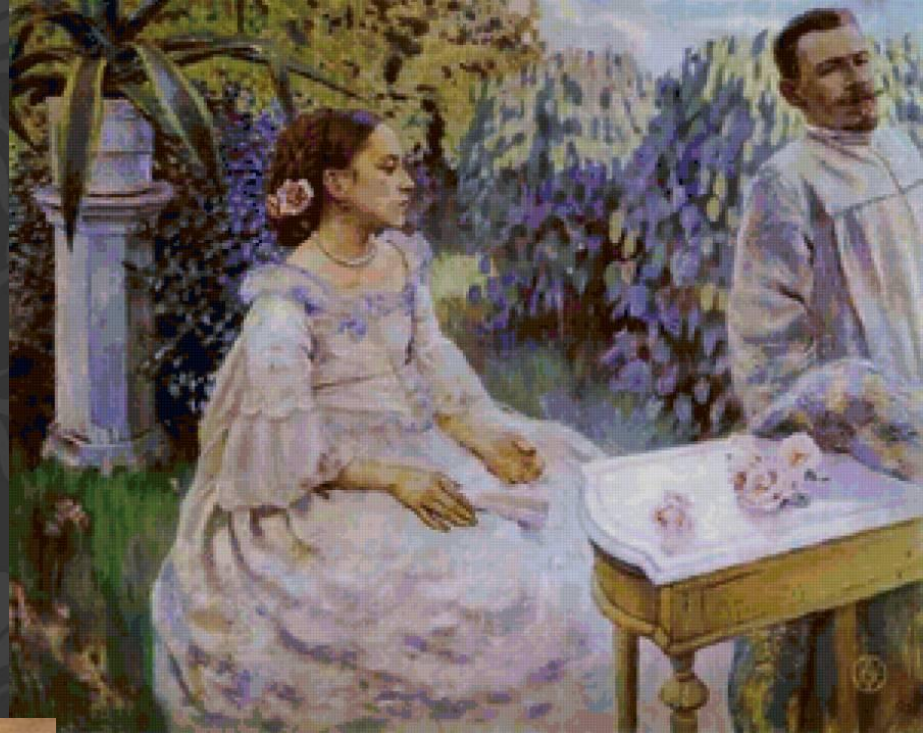
Влияние: французский импрессионизм.

Манера живописи:

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

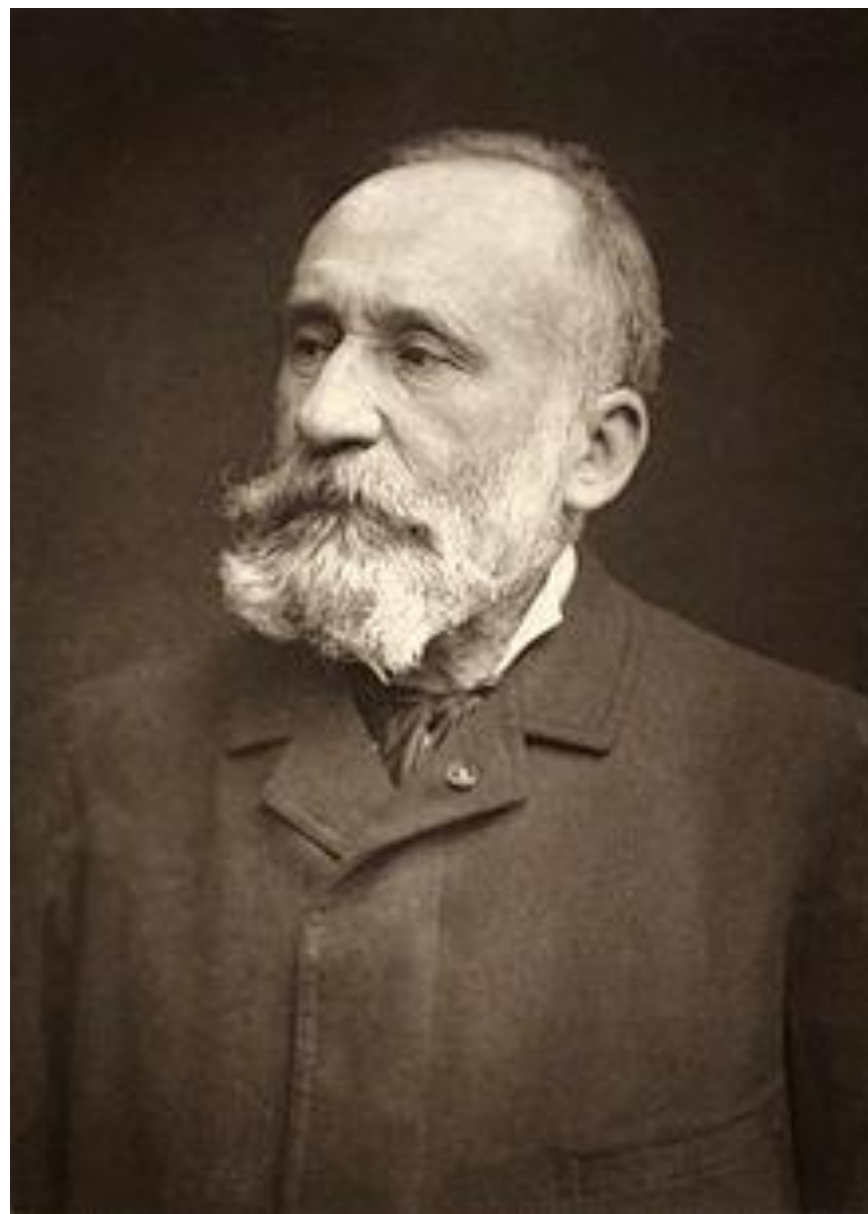
Ностальгия по прошлому выражается в желании увести зрителя в безвозвратно ушедшее прошлое, в мир старинных полуразрушенных усадеб и тенистых аллей парков, на берега заросших рек и искусственных водоемов.

Автопортрет с сестрой

Весна

Пюви де
Шаванн

"Бедный рыбак".

«Мария Магдалина в пустыне» (1869)

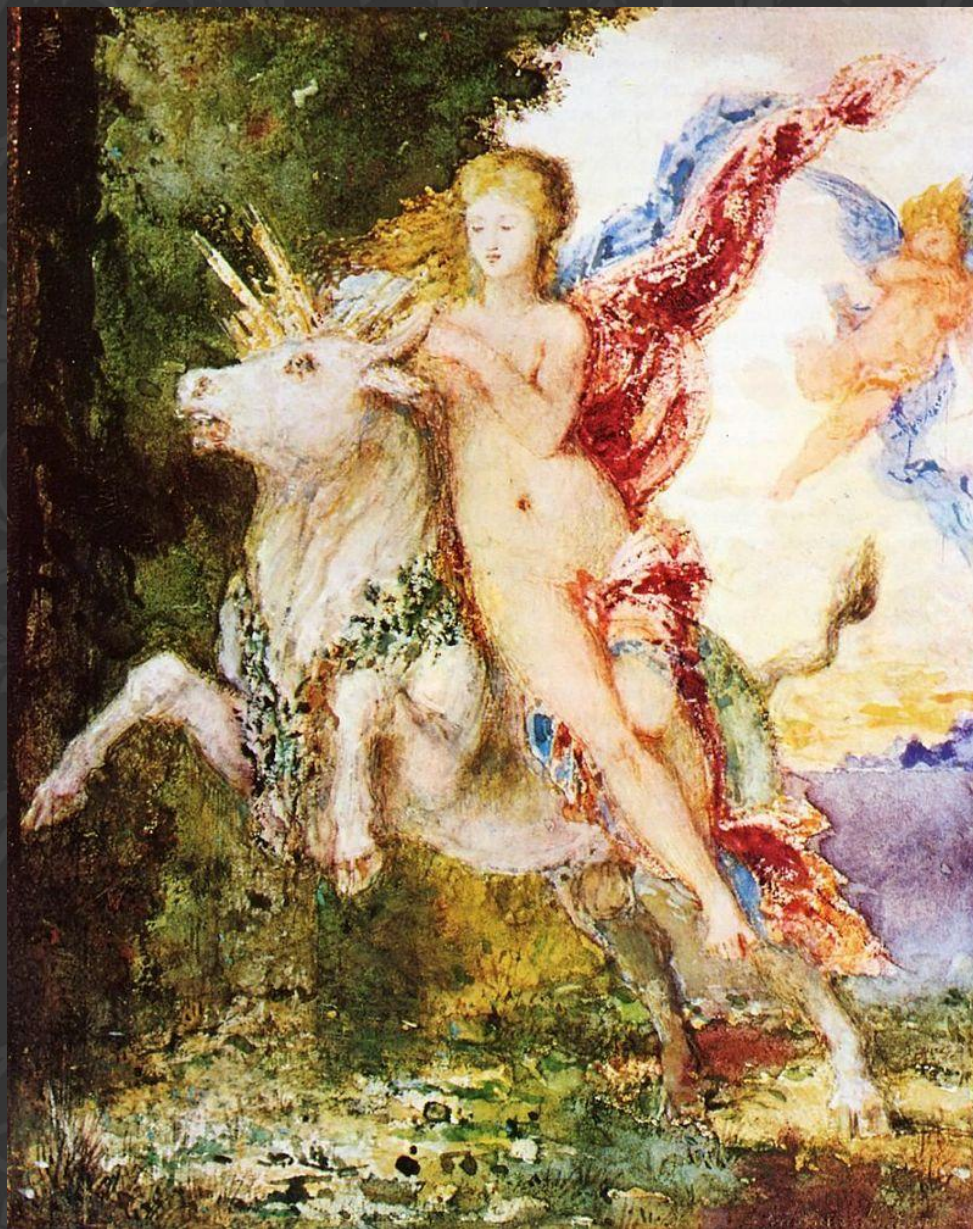

Моро, Гюстав

ЖИВОПИСЬ - ЭТО
страстное молчание

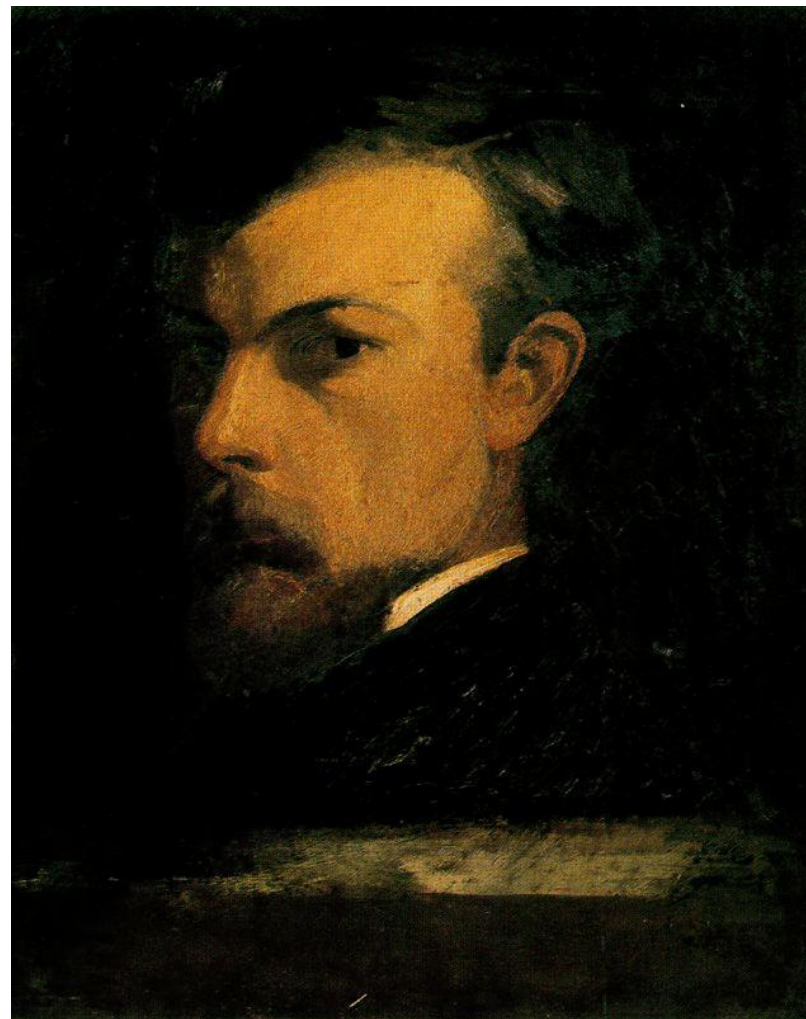

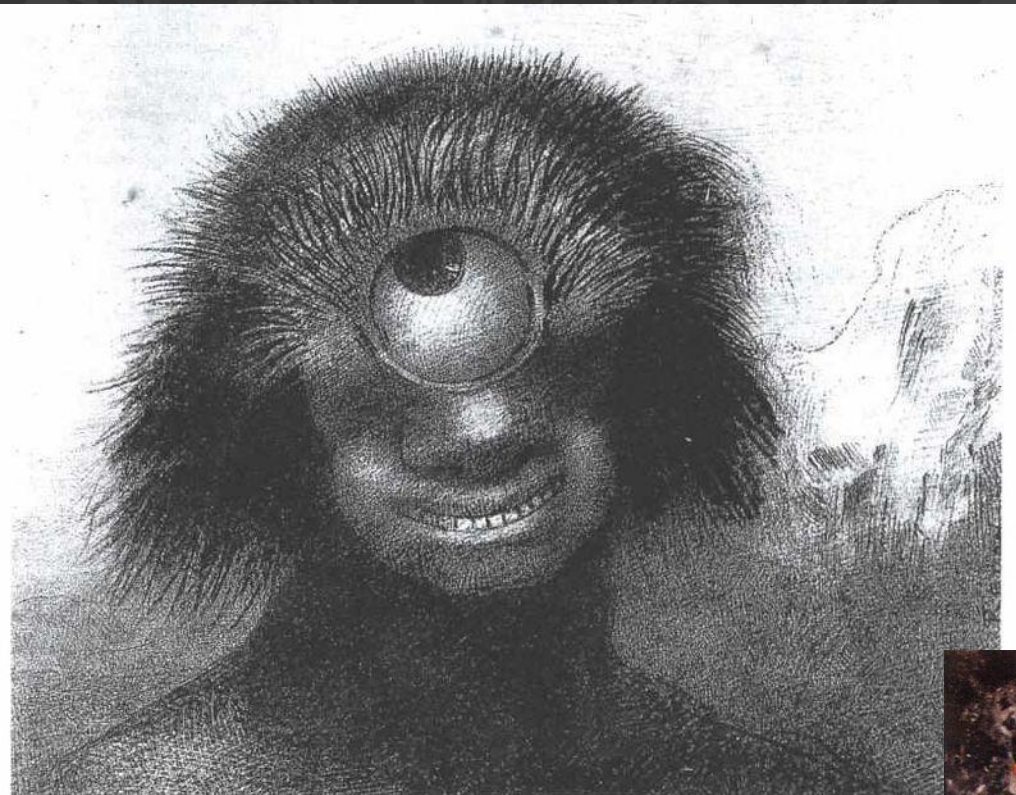
«История человечества» (9
досок), [1886](#), [музей Гюстава](#)
[Моро](#), [Париж](#)

Europa und der Stier, [1869](#)

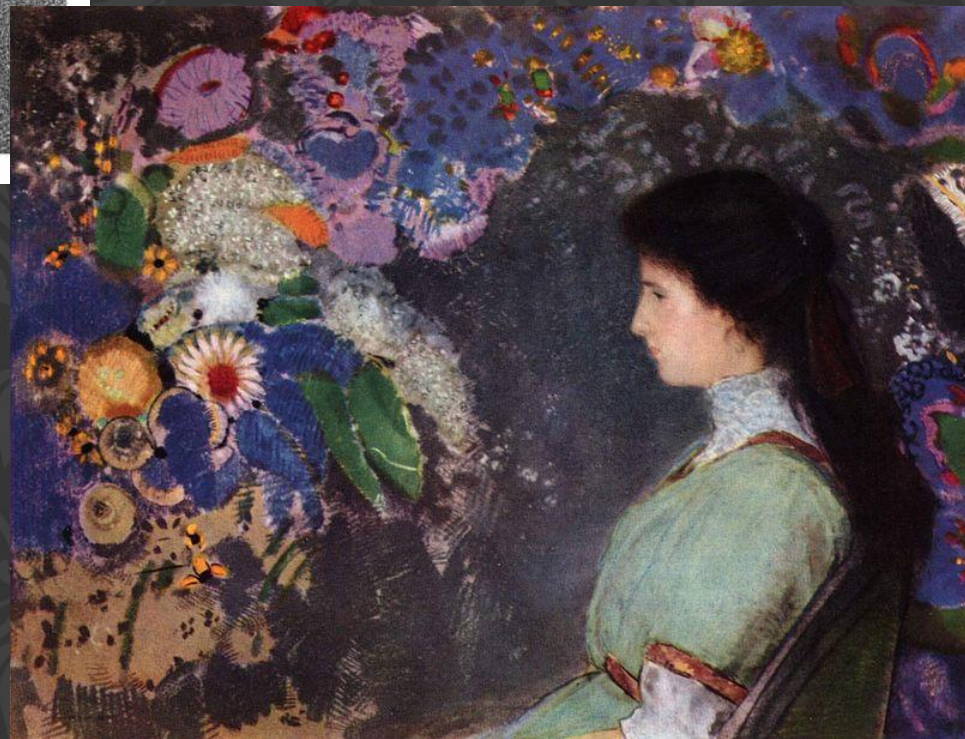
Одильон Редон

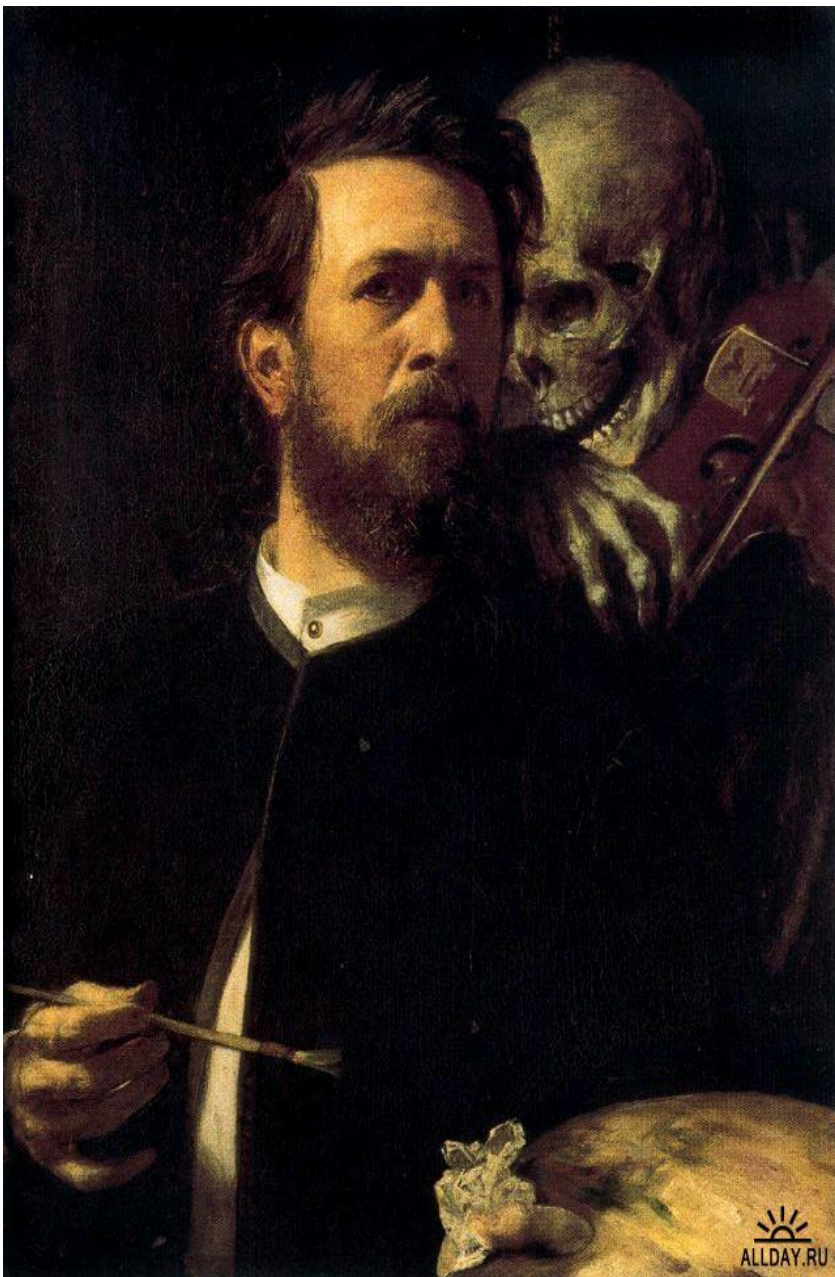

«Улыбающийся Циклоп» (
«Черный период»)

«*Violette Heymann*», 1909 («Цветной
период»)

Арно́льд Бё́клин

Весна (нем. *Frühling*). 1875

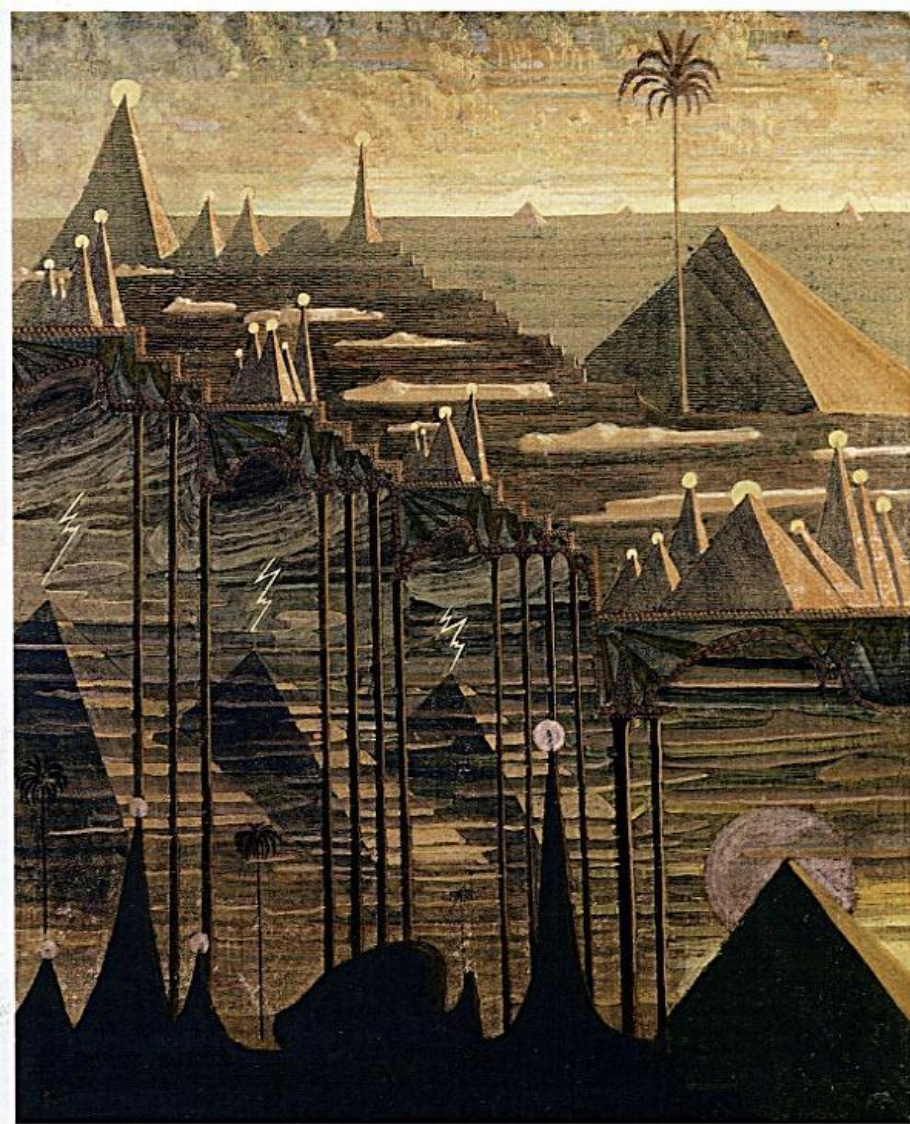

Остров мёртвых (нем. *Die Toteninsel*). 1883

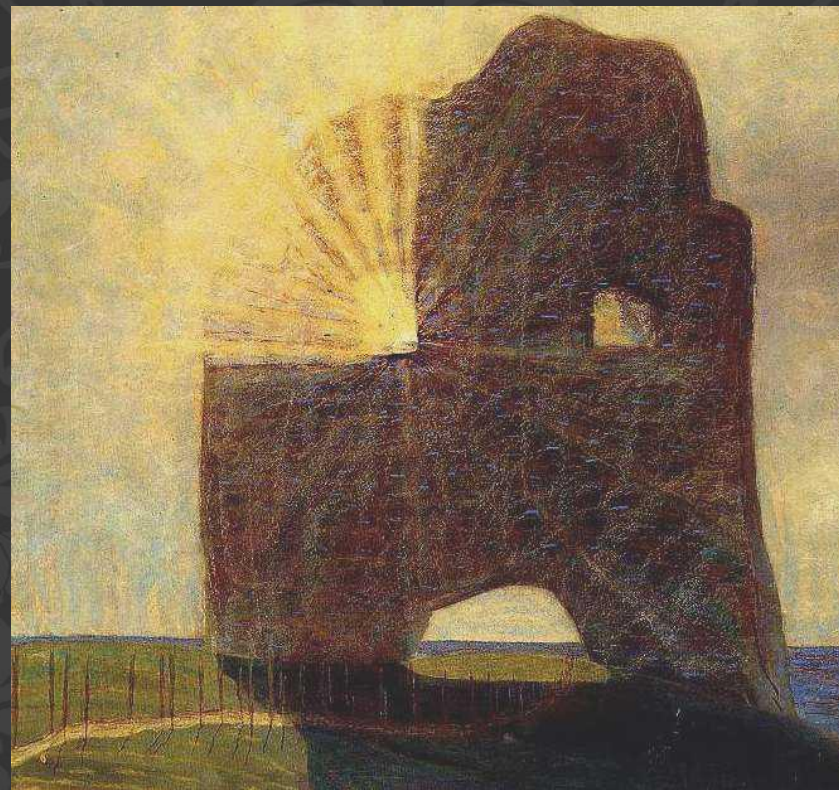
Музыкальное творчество

Автор первых литовских симфонических поэм «В лесу» (1900—1901) и «Море» (1903—1907), увертюры «Кястутис» (1902), кантаты для хора и симфонического оркестра «De profundis» (1899), струнного квартета, произведений для хора, а капелла на тексты псалмов. Записал и обработал свыше 60 литовских народных песен. Сочинил свыше 200 произведений для фортепиано (прелюдии, вариации, «пейзажи», произведения для струнного квартета и органа).

Соната пирамид. Аллегро (Картина-соната)

Pyramidziq sonata. Allegro. 1908. / Sonata of the Pyramids. Allegro. / Соната Пирамид . Аллегро.

Прошлое (Сюжетная картина)

Символизм дал мощный импульс для успешного развития многих видов искусства, и прежде всего поэзии, живописи, театра и музыки.

Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Он все время порывался стать жизненно творческим методом.

Символизм упорно искал в своей среде героя, который сумел бы сшить жизнь и творчество воедино.