

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

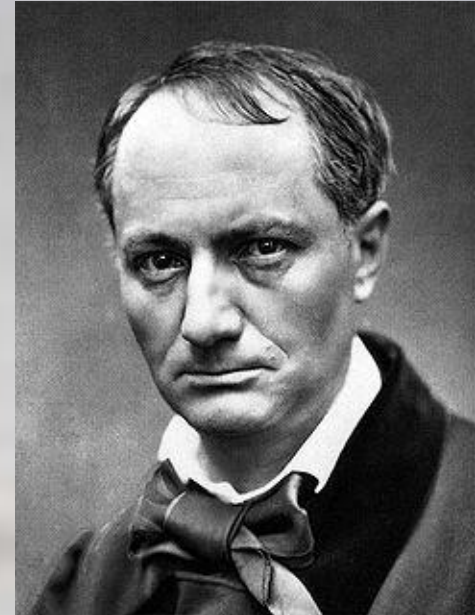
ЕВРОПА. 19 век. Символизм.

СИМВОЛИЗМ

- **Символи́зм** ([фр.](#) *Symbolisme*) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в [литературе](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, [музыке](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и [живописи](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во [Франции](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже [XIX](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и [XX веков](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой [Франции](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, [Бельгии](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и [России](#)) — одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, [космополитизм](#) и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства. Символисты использовали символы, недосказанность, намеки, таинственность, загадочность. Основным настроением, улавливаемым символистами, являлся пессимизм, доходящий до отчаянья. Всё «природное» представляло лишь «видимость», не имеющей самостоятельного художественного значения.

Шарль Бодлер 1821-1867

В [1857 году](#) В 1857 году вышел самый известный поэтический сборник [«Цветы зла»](#) В 1857 году вышел самый известный поэтический сборник «Цветы зла» («Fleurs du mal»), шокировавший публику настолько, что цензоры оштрафовали Бодлера и вынудили убрать из сборника шесть наиболее «непристойных» стихотворений. Тогда Бодлер обратился к критике и быстро добился в ней успеха и признания. Одновременно с первым изданием «Цветов зла» вышла и ещё одна поэтическая книга Бодлера «Поэмы в прозе», не оставившая после себя столь значительного следа, как осужденная книга поэта. В [1860 году](#) В 1857 году вышел самый известный поэтический сборник «Цветы зла» («Fleurs du mal»), шокировавший публику настолько, что цензоры оштрафовали Бодлера и

Альбатрос

- Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных
альбатросов,
Которые суда так любят провожать.

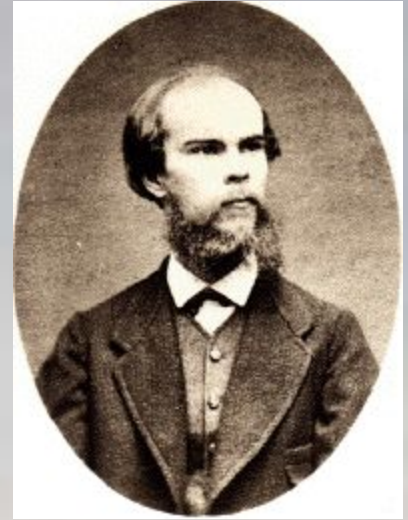
И вот, когда царя любимого лазури
На палубе кладут, он снежных два крыла,
Умевших так легко парить навстречу бури,
Застенчиво влачит, как два больших весла

Быстрейший из гонцов, как грузно он
ступает!
Краса воздушных стран, как стал он вдруг
смешон!
Дразня, тот в клюв ему табачный дым
пускает,
Тот веселит толпу, хромая, как и он.

Поэт, вот образ твой! Ты также без усилья
Летаешь в облаках, средь молний и громов,
Но исполинские тебе мешают крылья
Внизу ходить, в толпе, средь шиканья
глупцов.

Поль Верлен 1844-1896

«Верлен был яснее своих учеников, — писал [М. Горький](#), — в его всегда меланхолических и звучащих глубокой тоской стихах был ясно слышен вопль отчаяния, боль чуткой и нежной души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет Бога и не находит, хочет любить людей и не может».

Поль Верлен

Сатурнические поэмы

- *Луна на стены налагала пятна
Углом тупым.
Как цифра пять, согнутая обратно,
Вставал над острой крышей чёрный дым.
Томился ветер, словно стон фагота.
Был небосвод
Бесцветно сер. На крыше звал кого-то,
Мяуча жалобно, иззябший кот.
А я, — я шёл, мечтая о Платоне,
В вечерний час,
О Саламине и о Марафоне...
И синим трепетом мигал мне газ.*
- — «Парижский набросок», перевод [В. Брюсова](#)

Поль Верлен

Галантные празднества

- *К вам в душу заглянув, сквозь ласковые глазки,
Я увидел бы там изысканный пейзаж,
Где бродят с лютнями причудливые маски,
С маркизою Пьерро и с Коломбиной паж.
Поют они любовь и славят сладострастье,
Но на минорный лад звучит напев струны,
И кажется, они не верят сами в счастье,
И песня их слита с сиянием луны.
С сиянием луны, печальным и прекрасным,
В котором, опьянён, им соловей поёт,
И плачется струя в томлении напрасном,
Блестящая струя, спадая в водомёт.*
- — перевод [В. Брюсова](#)

Поль Верлен Осенняя песня

- Подстрочный перевод:
- *Долгие рыдания
скрипок
осени
ранят моё сердце
печальной
монотонностью.*

*Всё сжимается
и бледнеет, когда
пробивает его час,
я вспоминаю
прежние дни
и плачу.*

*И я уйду
с осенним ветром,
который меня
носит туда-сюда,
подобно
мёртвому листу.*

- *Les sanglots longs
des violons
de l'automne
blessent mon coeur
d'une langueur
monotone.*

*Tout suffocant
et blême, quand
sonne l'heure,
je me souviens
des jours anciens,
et je pleure;*

*Et je m'en vais
au vent mauvais
qui m'emporte
de çà, de là,
pareil à la
feuille morte.*

Поль Верлен Осенняя песня

- В переводе [Брюсова](#) песня звучит по-иному:

- *Долгие песни
Скрипки осенней,
Зов неотвязный,
Сердце мне ранят,
Думы туманят
Однообразно.*

*Сплю, холодею,
Вздрыгнув, бледнею
С боем полночи.
Вспомнится что-то.
Всё без отчёта
Выплачут очи.*

*Выйду я в поле.
Ветер на воле
Мечется, смелый,
Схватит он, бросит,
Словно уносит
Лист пожелтый.*

- «Осенняя песня» более верно звучит в переводе [А. М. Гелескула](#):

- *Издалека
Льётся тоска
Скрипки осенней —
И, не дыша,
Стынет душа
В оцепененье.*

*Час прозвонит —
И леденит
Отзвук угрозы,
А помяну
В сердце весну —
Катятся слёзы.*

*И до утра
Злые ветра
В жалобном вое
Кружат меня,
Словно гоня
С палой листвою.*

Артюр Рембо 1854-1891

«Офелия»

По черной глади вод, где звезды спят беспечно,
Огромной лилией Офелия плывет,
Плывет, закутана фатою подвенечной.
В лесу далеком крик: олень замедлил ход.

По сумрачной реке уже тысячелетье
Плывет Офелия, подобная цветку;
В тысячелетие, безумной, не допеть ей
Свою невнятицу ночному ветерку.

Лобзая грудь ее, фатою прихотливо
Играет бриз, венком ей обрамляя лик.
Плакучая над ней рыдает молча ива.
К мечтательному лбу склоняется тростник.

Не раз пришлось пред ней кувшинкам расступиться.
Порою, разбудив уснувшую ольху,
Она вспугнет гнездо, где встрепенется птица.
Песнь золотых светил звенит над ней, вверху.

«Офелия» Д. Э. Милле

Прерафаэлиты ([англ. Pre-Raphaelites](#)) — направление в [английской поэзии](#)) — направление в английской поэзии и живописи) — направление в английской поэзии и живописи во второй половине [XIX века](#)) — направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов с целью борьбы против условностей [викторианской эпохи](#)) — направление в английской поэзии и живописи во второй половине XIX века, образовавшееся в начале 1850-х годов с целью борьбы против условностей викторианской эпохи, [академических традиций](#) и слепого подражания классическим образцам.

- Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего [Возрождения](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до [Рафаэля](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и [Микеланджело](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело: [Перуджино](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, [Фра Анжелико](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, Фра Анжелико, [Джованни Беллини](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, Фра Анжелико, Джованни Беллини. Самыми видными членами прерафаэлитского движения были поэт и живописец [Данте Габриэль Россетти](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, Фра Анжелико, Джованни Беллини. Самыми видными членами прерафаэлитского движения были поэт и живописец Данте Габриэль Россетти, живописцы [Уильям Холман Хант](#) Название «прерафаэлиты» должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения, то есть художниками «до Рафаэля» и Микеланджело: Перуджино, Фра Анжелико, Джованни Беллини. Самыми видными членами прерафаэлитского движения были поэт и живописец Данте Габриэль

Прерафаэлиты

- В программу Братства входило романтическое неприятие индустриального общества и буржуазной культуры. Их искусство должно было способствовать возрождению духовности в человеке, нравственной чистоты и религиозности. Подражание художественной традиции итальянского искусства 15 в. обусловило сочетание скрупулезной передачи природы со стилизацией и сложной символикой.

Джеймс Коллинсон (англ. James Collinson, 9 мая 1825 — 24 января 1881 г.) — английский живописец Викторианской эпохи, член Братства прерафаэлитов с 1848 года по 1850 гг. Был верующим христианином, поэтому в своем прерафаэлитском творчестве уделял особое внимание духовным аспектам. Обратился в католицизм, но потом был вынужден вернуться в лоно англиканской церкви, чтобы сочетаться браком с Кристиной Россетти (поэтессой и сестрой Данте Габриэля Россетти). Однако угрызения совести заставили Коллинсона снова возвратиться в католицизм и разорвать помолвку. Когда в 1850 году Милле обвинили в богохульстве из-за картины «Христос в родительском доме», Коллинсон отвернулся от Братства.

**Джеймс Коллинсон
Милосердие Елизаветы Венгерской**

Уильям Холман Хант Амарилис

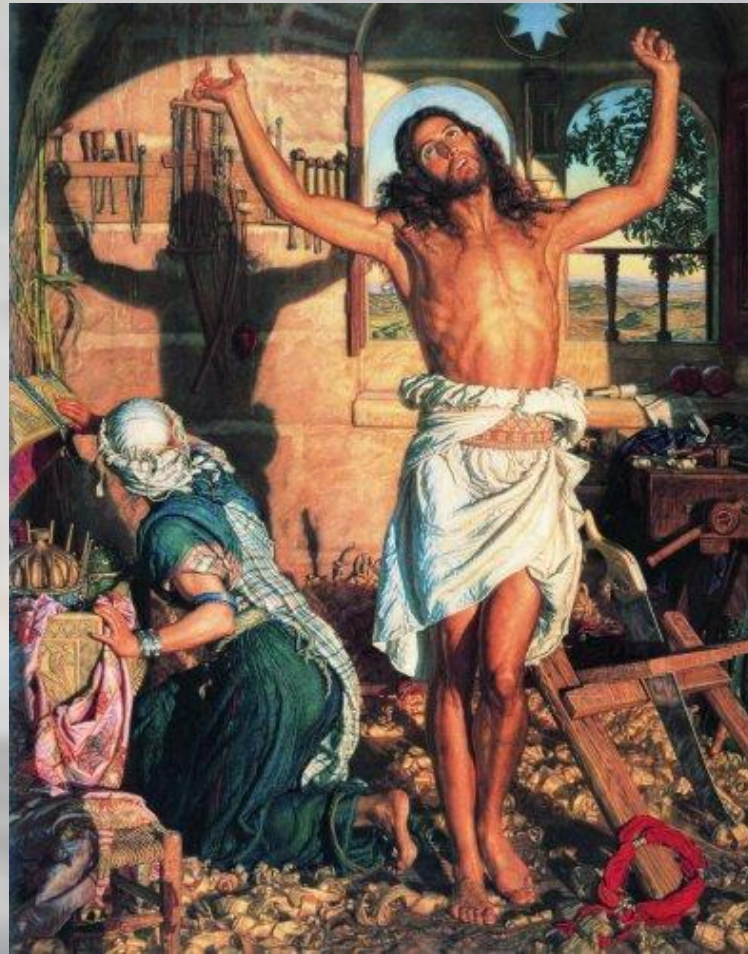

Уильям Холман Хант Нерадивый пастух

Уильям Холман Хант Тень смерти

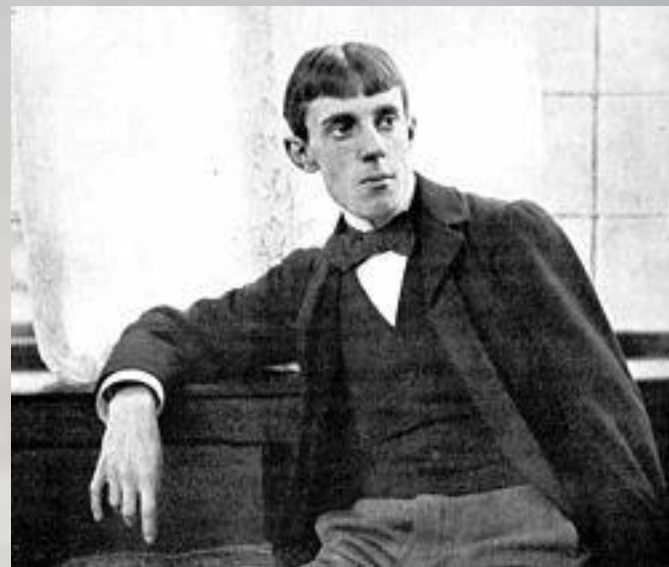
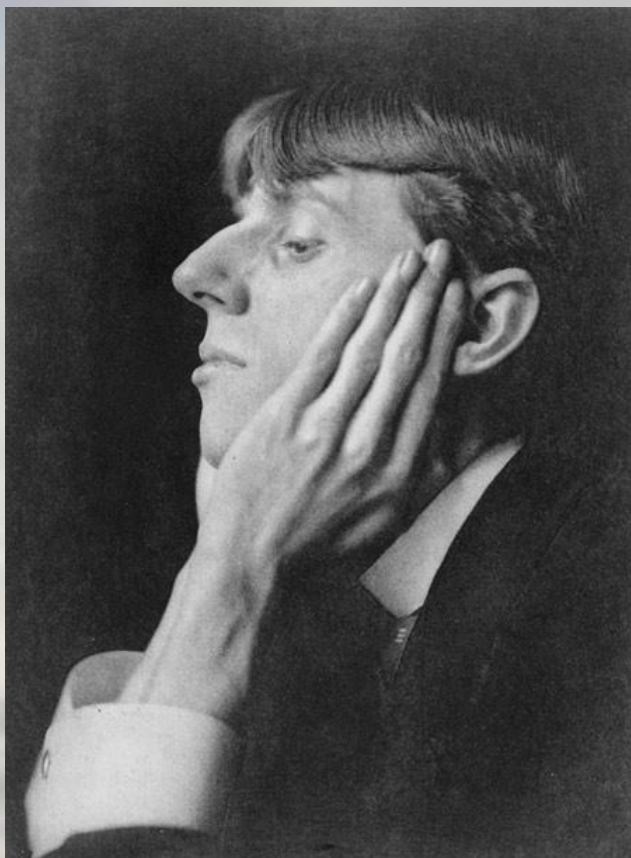

«Офелия» Д. Э. Милле

Обри Бердслей 1872-1898

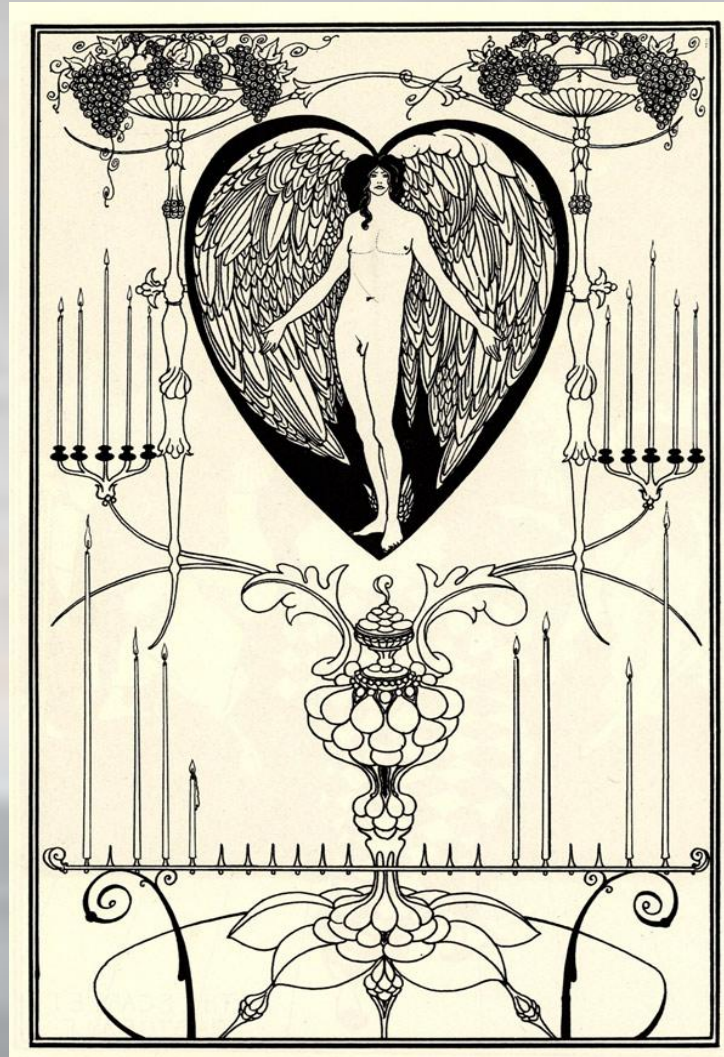
английский английский художник-график, иллюстратор английский художник-график, иллюстратор, декоратор английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма и модерна английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма и модерна 1890-х гг.

Влияние на искусство

- Открытие стиля Бердслея очень сильно повлияло на современное ему искусство в целом, из корешков и вензелей «выросли» множественные направления модерна и авангарда, образовались школы, не утихали и не утихают споры. Его творчество оказало огромное влияние на дальнейшее развитие европейского искусства вплоть до плаката, рекламы и модных журналов. Не остались равнодушными к нему и русские художники рубежа XIX—XX вв. Наиболее крупные из них — [Константин Сомов](#) и [Лев Бакст](#). Именно Обри Бердслею отдают должное за появление таких удивительных произведений в области архитектуры, как поздние работы **Федора Шехтеля** и [Антонио Гауди](#), именно Бердслей привлек интерес всего мира к графике стиля модерн.

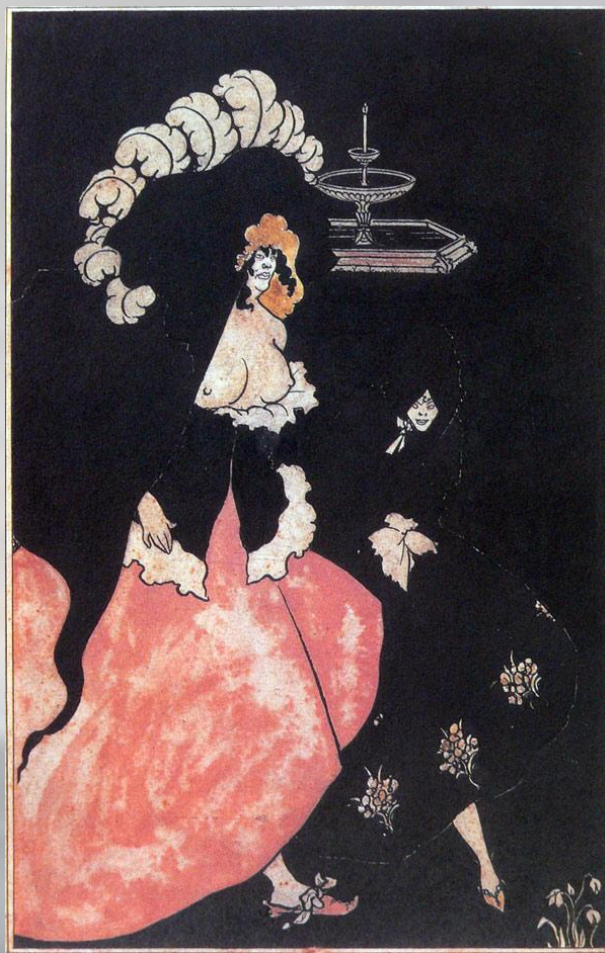
Обри Бердслей Зеркало Любви

Обри Бердслей Колдун Вергилий

Обри Бердслей

Обри Бердслей Саломея (по О.Уайльду)

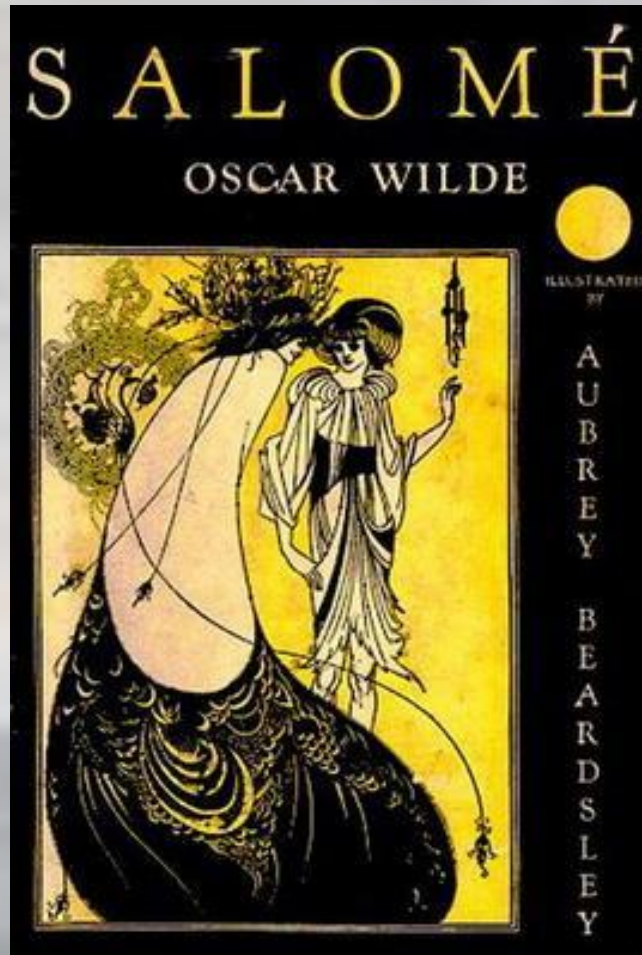

Обри Бердслей Саломея (по О.Уайльду)

Обри Бердслей Саломея (по О.Уайльду)

Оскар Уайльд 1854-1900

Английский [философ](#) Английский философ, [эстет](#) Английский философ, эстет,

[писатель](#) Английский философ, эстет, писатель, [поэт](#) Английский философ, эстет, писатель, поэт ирландского происхождения.

Один из самых известных [драматургов](#) Английский философ, эстет, писатель, поэт ирландского происхождения.

Один из самых известных драматургов позднего [Викторианского периода](#) Английский философ, эстет, писатель, поэт ирландского происхождения. Один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода.

Лондонский [денди](#) Английский философ эстет писатель поэт

Оскар Уайльд 1854-1900

- На одном из судебных заседаний Уайльдом была произнесена речь, которая вызвала восторг у слушавшей процесс публики. Когда обвинитель попросил разъяснить, что бы означала фраза «любовь, что таит своё имя», высказанная Альфредом Дугласом в его сонете, с огненной силой Уайльд сказал следующее:
- «Любовь, что таит своё имя» — это в нашем столетии такая же величественная привязанность старшего мужчины к младшему, какую Ионафан испытывал к Давиду, какую Платон положил в основу своей философии, какую мы находим в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это все та же глубокая духовная страсть, отличающаяся чистотой и совершенством. Ею продиктованы, ею наполнены как великие произведения, подобные сонетам Шекспира и Микеланджело, так и мои два письма, которые были вам прочитаны. В нашем столетии эту любовь понимают превратно, настолько превратно, что воистину она теперь вынуждена таить свое имя. Именно она, эта любовь, привела меня туда, где я нахожусь сейчас. Она светла, она прекрасна, благородством своим она превосходит все иные формы человеческой привязанности. В ней нет ничего противоестественного. Она интеллектуальна, и раз за разом она вспыхивает между старшим и младшим мужчинами, из которых старший обладает развитым умом, а младший переполнен радостью, ожиданием и волшебством лежащей впереди жизни. Так и должно быть, но мир этого не понимает. Мир издевается над этой привязанностью и порой ставит за нее человека к позорному столбу.
(пер. Л. Мотылёва)
- Тем не менее, в [1895 году](#) Тем не менее, в 1895 году по обвинению в [содомии](#) Уайльда приговаривают к двум годам тюремного заключения и исправительных работ.

АМПИР

- **Ампир** (от [фр.](#) *empire style* — «имперский стиль») — стиль позднего [классицизма](#) style — «имперский стиль») — стиль позднего классицизма в [архитектуре](#) style — «имперский стиль») — стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во [Франции](#) style — «имперский стиль») — стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора [Наполеона I](#) style — «имперский стиль») — стиль позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I; развивался в течение трёх первых десятилетий XIX века; сменился [эkleктическими](#) течениями.
- Включил образцы **античного искусства**: архаической Греции и имперского Рима: военную эмблематику в архитектурных деталях и декоре (воинские доспехи

Раскопки в Помпее и Геркуланоме (конец 18 в.)

Ампир

- Ампир коренным образом отличается от Классицизма. Мягкую и светлую гармонию искусства периода Людовика XVI и демократическую строгость стиля Директории сменили парадный пафос и театральное величие «Стиля Первой Империи».
- Наполеон стремился к блеску и ореолу славы римских императоров. Если свободно возникший Классицизм был ориентирован на демократические Афины периода классики Века Перикла, то художникам французской Империи было строго указано брать за образец формы искусства Древнего Рима.
- **Ведущая роль в формировании нового стиля принадлежала не архитектору, как обычно, а живописцу -Ж.-Л. Давиду.** Еще накануне революции этот художник в картинах «Клятва Горациев» (1784), «Брут» (1789) прославлял героические эпизоды из истории республиканского Рима, по мотивам книг Тита Ливия. Для работы над этими картинами, Давид заказал известному парижскому мебельщику Ж. Жакобу предметы обстановки по собственным рисункам, сделанным им с этрусских, как их тогда называли, ваз, найденных в раскопках Геркуланума и Помпеи в Италии. Давид участвовал в первой французской революции, затем, пережив тяжелый кризис, стал прославлять императора Наполеона так же, как до этого - идеалы свободы римской республики.

бельгийский архитектор, один из основателей стиля [модерн](#), 1861 — 1947) — бельгийский архитектор, один из основателей стиля модерн ([Art Nouveau](#), 1861 — 1947) — бельгийский архитектор, один из основателей стиля модерн (Art Nouveau) в архитектуре. Четыре брусельских дома работы Орта включены в список [объектов всемирного наследия ЮНЕСКО](#).

Антони Гауди 1852-1926

ИспанскийИспанский
(каталонскийИспанский (каталонский)
архитекторИспанский (каталонский)
архитектор, большинство причудливо-
фантастических работ которого возведено в
Барселоне.

Антони Гауди

Антони Гауди

Антони Гауди

Антони Гауди Собор Святого Семейства в Барселоне (Саграда Фамилия)

