

Культура первой половины XX века

Модерн-стиль архитектуры

Стиль модерн обязан своему появлению решительному рывку развития общества конца 19 – начала 20 веков, в особенности его материальной составляющей- промышленному производству, революционным изменениям науки и техники. Казалось, что искусство, измученное бесконечными эклектическими изысканиями, нашло выход в новом языке, найденном изначально в мастерстве графики и рисунка. Этот выдающийся стиль характеризовался яркой декоративностью, широким использованием растительных мотивов, и подчеркнутым слиянием природных и рукотворных форм. Особенная роль модерна заключается в отказе от повторений и переосмыслении ранее отработанных стилей, в новаторском прорыве к новым горизонтам выразительности. Отчетлива и технология этого прорыва - от рисунка, иллюстрации, плаката к материальным линиям и объемам архитектуры, с характерным текучим очертанием и ритмом, эта трансплантация стала осуществима благодаря использованию новых материалов – стекла, стали, железобетона.

Фёдор Осипович (Франц-Альберт) Шехтель
([7 августа](#) [1859](#), [Санкт-Петербург](#) — [7 июля](#) [1926](#), [Москва](#)) — [русский архитектор](#), [живописец](#), [сценограф](#). Один из наиболее ярких представителей стиля [модерн](#) в русском и европейском зодчестве, принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий.^[8] Кавалер орденов [Св. Анны](#) и [Св. Станислава](#).

Особняк З.Г.Морозовой

Особняк Зинаиды Морозовой – роскошный особняк жены Саввы Морозова, Зинаиды Григорьевны, выстроенный по проекту Федора Шехтеля в Москве на Спиридоновке, 17. Впоследствии принадлежал Рябушинским. Работы начались в 1894 году, внутренняя отделка была завершена в 1898 году. Невиданное доселе в Москве здание сразу стало одной из достопримечательностей города.

Снаружи особняк напоминает романтический замок со своими башнеобразными корпусами, стрельчатыми арками окон и дверей, контрфорсами и зубцами. Внутри впечатление усиливают высокие деревянные резные своды, стрельчатые арки, обилие фантастических существ - драконов, химер, грифонов, демонов. Великолепна главная лестница с перилами, перевитыми змеями, ведущая в аванзал, обтянутый голубым сукном с золотыми символами. Столовую украшают огромный камин с рыцарскими фигурами и деревянный потолок. Богато отделаны жилые комнаты, особенно спальня (Малый мраморный зал) и будуар хозяйки (Красный кабинет). К воплощению своих творческих замыслов Шехтель привлек великого русского художника М. Врубеля (1856-1910). Он выполнил цветной витраж «Рыцарь», украсивший аванзал, скульптурную группу «Роберт и Бертрам» на парадной лестнице, панно «Утро», «Полдень» и «Вечер» в Малой гостиной (сегодня она почтительно зовется «залом Врубеля», а у Морозовых была просто курительной комнатой!). Мебель, камин из песчаника, огромную люстру в столовой, лепные потолочные и настенные украшения – лучшие мастерские

Особняк С.П. Рябушинского

Особняк С. П. Рябушинского (А. А. Рябушинской) – жилой дом в стиле раннего модерна, построенный в 1900 – 1903 гг.¹, ныне – музей-квартира А. М. Горького.

Расположен на Малой Никитской улице, д. № 6.

В архитектуре особняка присутствуют элементы английской готики и мавританского стиля. Фасады здания облицованы глазурированным кирпичом светлых тонов, сверху обвиты элементами мозаичного фриза с изображением ирисов. Здание состоит из двух этажей, но разноуровневые окна различных форм создают эффект многоэтажности здания

Внутри здания также сохранены элементы модерна. К оформлению интерьера был привлечен М. А. Врубель. Шехтель пытался создать иллюзию подводного мира в холле. Самым ярким примером является «тающая» парадная лестница холла, сделанная из белого мрамора в форме волны. Люстра, подвешенная высоко над парадной лестницей, напоминает медузу, стены здания выкрашены в зеленоватый цвет, ручки дверей отлиты в виде морских коньков.
Главным украшением дома является парадная лестница-волна, расположенная в центре здания, в холле высотой 12 метров

Москва. Ярославскій вокзалъ.
MOSCOU. La gare de Jaroslavl.

Яросла́вский вокза́л (до [1870 года](#) — *Троицкий*, до [1922 года](#) — *Ярославский*, до [1955 года](#) — *Северный* — пассажирский терминал станции **Москва-Пассажирская-Ярославская**, один из [деяти железнодорожных вокзалов Москвы](#), крупнейший по объёму перевозок пассажиров, ежесуточно обслуживающий около 300 пар поездов. Ярославский вокзал входит в Московскую региональную дирекцию Дирекции железнодорожных вокзалов.

Станция Москва-Пассажирская-Ярославская [Московской железной дороги](#) входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-1 Московской дирекции управления движением. По основному применению является [пассажирской](#), по объёму работы — внеклассной. Является начальным пунктом [Ярославского направления МЖД](#), как части [Транссибирской магистрали](#). Является тупиковой (нетранзитной), но имеется съезд на [Митьковскую соединительную ветвь](#).

Музей изящных искусств

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (сокращённо ГМИИ им. А. С. Пушкина, бывший «Музей изящных искусств имени императора [Александра III](#) при Московском императорском университете») — один из самых крупных и значительных российских [музеев](#) европейского и мирового искусства. Памятник архитектуры, расположен в центре Москвы, по адресу: улица [Волхонка](#), 12. Открыт [31 мая \(13 июня\) 1912 года](#).

Проекты создания Музея изящных искусств в Москве неоднократно излагались в печати: княгиней [З. А. Волконской](#) и академиком [Степаном Шевырёвым](#) (1831), профессором К. К. Герцем (1858), директором Московского Публичного и [Румянцевского](#) музеев [Н. В. Исаковым](#) (1864).

В качестве инициатора создания музея в [1893 году](#) выступил заслуженный профессор [Московского университета](#), доктор римской словесности и историк искусства [Иван Владимирович Цветаев](#). Он же стал первым директором Музея ([1911—1913](#)). Музей создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета как учебно-вспомогательное и публичное хранилище слепков и копий с классических произведений мирового искусства.

Церемония закладки Музея состоялась 17 августа [1898 года](#). Большую часть денег на строительство музея пожертвовал русский меценат [Ю. С. Нечаев-Мальцов](#). Первый публичный конкурс проектов привлёк 19 проектов из разных концов России, из них было рассмотрено 15 и награждено 7 проектов. Руководство постройкой было доверено архитектору [Р. И. Клейну](#), который выработал окончательный проект здания, используя, при этом, проект архитектора-самоучки [П. С. Бойцова](#)^{[4][5]}. Правление МГУ организовало Клейну длительную командировку в европейские музеи, [Египет](#) и [Грецию](#). Клейну помогали в строительстве инженеры [И. И. Рерберг](#) — первый заместитель руководителя проекта и [В. Г. Шухов](#) — автор уникальных светопрозрачных перекрытий музея. Через школу Клейна на постройке музея прошли десятки молодых архитекторов ([Г. Б. Бархин](#), [А. Д. Чичагов](#), [М. М. Перетяткович](#) и др.), инженеров, художников. Над интерьерами, кроме самого Клейна, работали [И. И. Нивинский](#), [А. Я. Головин](#). Здание музея использует общий градостроительный план и внутреннюю планировку Бойцова, но подробная архитектурная разработка фасадов и интерьеров — безусловно, авторская работа Клейна и его команды.

В .Валькотт- Гостиница Метрополь

Гостиница «Метропóль» — гостиница в центре Москвы класса «5 звёзд»¹, расположенная по Театральному проезду (дом 2). Строилась в 1899 — 1905 годах; инициатором строительства был Савва Мамонтов; по его заказу Вильям Валькот разработал первоначальный проект. Здание «Метрополя» играет исключительно важную роль в формировании облика Театральной площади и площади Революции. Гостиница является самым крупным общественным зданием эпохи модерна и признаётся одним из самых значительных московских историко-архитектурных памятников этого стиля.

Скульптура

ПАВЕЛ ТРУБЕЦКОЙ (1866 – 1938)

Павел Петрович (Паоло) Трубецкой — один из наиболее ярких представителей импрессионизма в скульптуре. Художник и историк искусства Александр Бенуа назвал его «самым свободным, самым смелым и наименее официальным из русских художников».

Памятник Александру III (Санкт-Петербург)

Памятник императору Александру III находится в [Санкт-Петербурге](#), у входа в [Мраморный дворец](#). Первоначально был установлен на [Знаменской площади](#) у [Николаевского \(ныне Московского\) вокзала](#). Монумент посвящался «Державному основателю Великого Сибирского пути», то есть [Транссибирской магистрали](#), начинавшейся от Николаевского вокзала, — строительство магистрали было начато при [Александрe III](#). Заказчиками памятника являлись император [Николай II](#) и члены царской семьи, отдавшие предпочтение проекту итальянского скульптора [П. П. Трубецкого](#), работавшего в России в 1897 — 1906 годах. Модель скульптуры выполнялась в Петербурге. Бронзовую статую итальянский литейщик Э. Сперати отливал по частям: фигуру Александра III — в мастерской литейщика К. А. Робекки, коня — на [Обуховском сталелитейном заводе](#). Постамент из валаамского красного гранита, более трех метров высотой, был сделан по проекту архитектора [Ф. О. Шехтеля](#). На лицевой стороне постамента была выбита надпись: «ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III ДЕРЖАВНОМУ ОСНОВАТЕЛЮ ВЕЛИКАГО СИБИРСКАГО ПУТИ».

ЖИВОПИСЬ

Валентин Серов. Галерея картин, живописи

За свою сравнительно недолгую творческую жизнь Валентином Серовым было создано несколько сотен портретов. Начиная с ранних шедевров "Девочка с персиками" и "Девушка, освещенная солнцем", Серов последовательно усложнял творческие задачи, находя все более лаконичные и, в то же время, выразительные способы передачи характера своих персонажей. Серов любил говорить: "Надо так писать, чтобы и без лица портрет был похож, одной фигурой". Прекрасно владея всеми техниками живописи и рисования, Серов первым утвердил карандашный портрет в качестве полноценного произведения искусства (портреты Шаляпина, Левитана и др.) Конечно же, столь одаренная натура не могла сковывать себя только лишь рамками портретной живописи. Серову в равной степени удавались пейзажи, анималистика, картины на исторические и мифологические темы.

Восхищавшийся талантом художника поэт Валерий Брюсов писал: "Серов был реалистом в истинном смысле этого слова. Он безошибочно видел тайну жизни, и то, что он нам показывал, представляло собой самую суть явлений, которую другие художники увидеть не могут"

Девушка, освещенная солнцем
(Портрет М.Я.Симонович).
1888

Девочка с персиками
(Портрет В.С.Мамонтовой).

Врубель Михаил Александрович (1856 – 1910), художник.

Родился 17 марта 1856 г. в Омске, в семье военного юриста. Рисовать начал примерно в пятилетнем возрасте и время от времени брал уроки живописи. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского университета.

Осенью 1880 г. был принят в Академию художеств.

В 1884 г. Врубель уехал в Киев — для участия в реставрации Кирилловской церкви XII в. и росписи Владимирского собора. В Киеве написаны картины «Девочка на фоне персидского ковра» и «Восточная сказка» (обе 1886 г.). Особое место принадлежит иконостасу Кирилловской церкви. Для создания икон Врубель побывал в Венеции и копировал там фрески.

В Киеве произошло первое обращение художника к теме Демона, образ которого стал ключевым в творческом мировоззрении Врубеля. Сделанные им эскизы росписи

Владимирского собора «Надгробный плач», «Ангел с кадилом и свечой» показали комиссии неканоническими, и в работе Врубелю было отказано.

В 1889 г. художник приехал в Москву; здесь он познакомился со знаменитым меценатом С. И.

Мамонтовым, в доме которого жил и работал над «Демоном (сидящим)» (1890 г.),

иллюстрациями к юбилейному изданию произведений М. Ю. Лермонтова (1891 г.).

Поначалу картины Врубеля враждебно восприняли даже образованные люди — настолько его

искусство с острыми экспрессивными формами, отражающими трагизм авторского мироощущения и болезненный внутренний надлом, нарушало привычные нормы живописи.

Непонимание его творчества сопровождало художника всю жизнь.

Врубель создал также ряд романтических декоративных панно: «Венеция» (1893 г.), «Испания»

(1894 г.); триптихи для особняков А. В. и С. Т. Морозовых; картины «Микула Селянинович» и

«Принцесса Грёза» для выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г.

Многие наиболее яркие впечатления Врубель черпал в музыке, под влиянием которой

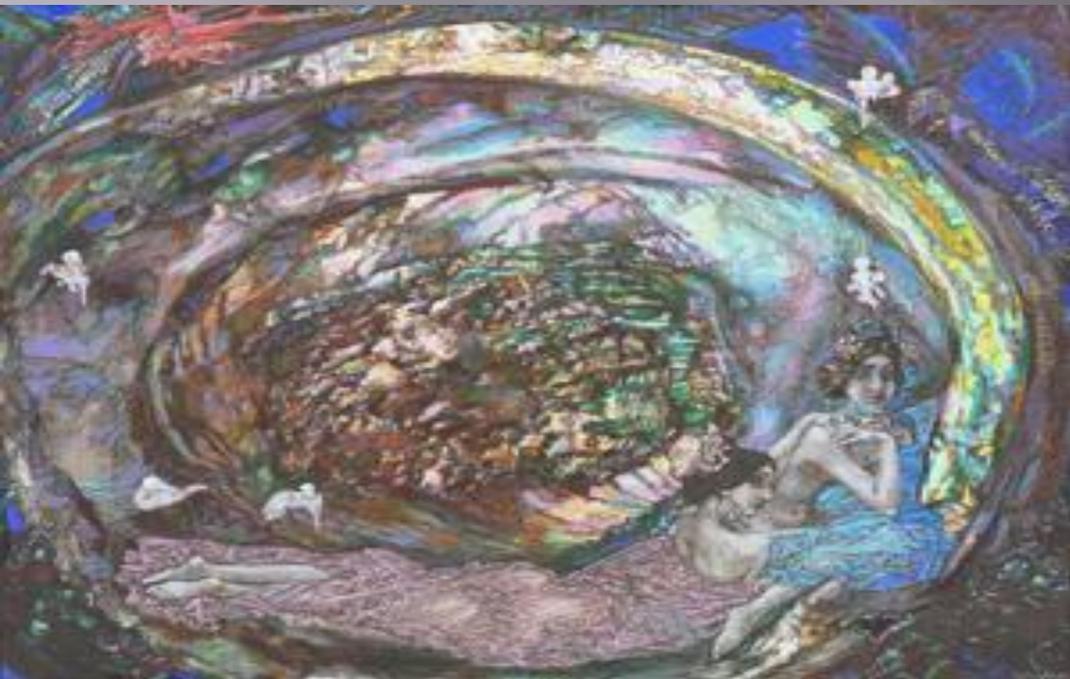
родилось немало его работ, в том числе майоликовые скульптуры на темы опер «Снегурочка»

и «Садко», панно «Богатырь», «Царевна Лебедь». Символическими являются полотна

«Сирень», «Пан», «К ночи», а также «Демон поверженный» (1902 г.).

Мир Врубеля. Демон поверженный.
Иллюстрация к поэме. 1901

Михаил Александрович Врубель
Жемчужина [1904]

Михаил Врубель. Венеция.
1893. Декоративное панно. Холст, масло.
Государственный Русский Музей,
Санкт Петербург, Россия.
Декоративное панно, исполненное для дома
К.Г. и Е.Д. Дункеров в Москве. Верх скруглен

Борис Михайлович Кустодиев,

«Купчиха», «Русская Венера»

В 1913 г. он начинает писать ставшую знаменитой и находящуюся ныне в Русском музее в Санкт-Петербурге «Купчиху». (Румяное, свежее лицо купчихи приветливо. Тугие косы, уложенные короной, венчают гордую голову. Красавица рада гостям, ее брови чуть приподняты, карие глаза блестят. Она прелестна и величава. Кажется, еще миг – и она степенно шагнет навстречу гостям и поклонится. Тогда станет видна серебряная стежка пробора, сверкнут рубиновые серьги, зашуршат тяжелые складки шелкового платья, блеснет огнем большая серебряная брошь. Кажется, что она степенно опустит руку, чуть не касаясь земли кружевным платком, и прозвучит любезное сердцу: «Добро пожаловать!»)

За год до кончины Кустодиев создал картину «Русская Венера». Прекрасное обнаженное тело молодой женщины, крепкое здоровье, излучающее аромат свежести, чистоты. Водопад золотистых волос, глаза, будто васильки в степной ржи, лицо, далекое от классической правильности, но притягательное, доброе.

«Купчиха»

«Русская Венера»

Картины Игоря Грабаря

Полотно «Февральская лазурь» художник писал с особой любовью и вложил в него часть своей души. Несмотря на сильный мороз, художник писал картину в вырытой им траншеи из снега. Ему удалось создать новый образ русской природы.

Февральская лазурь

На картине И.Э. Грабаря изображён мартовский день. Это сельский пейзаж. Молодая девушка шагает, неся на коромысле два ведра. Она торопится за водой. Это видно по тому, что она несёт коромысло на одном плече. На её голове – теплый платок, девушка одета в темную телогрейку и юбку до пола. А за окном уже март, и всё же девушка одета тепло.

Мартовский снег

Знаменитые картины Василия Кандинского
Василий Кандинский - русский художник и теоретик искусства, оказавший глубокое влияние на развитие современного изобразительного искусства. Он был тем, кто освободил картину от ограничивающего представления и создал основу для эволюции абстракционизма. Его огромное влияние на мир искусства навсегда изменило способ восприятия живописи. Работы художника основывались на философских положениях, которые неуклонно прогрессировали в картинные

«Пляжные корзины в Голландии»

«Осень в

«Желтый, красный, синий»