

«Серебряный век»
русской культуры

Рубеж XIX – XX столетий –
переломная эпоха для России.

Экономические подъемы и кризисы,
проигранная русско-японская война 1904-1905 гг.
и революция 1905-1907 гг.,
Первая мировая война 1914-1918 гг.
и, как следствие, революции в феврале
и октябре 1917 гг., свержение монархии
и власти буржуазии... .

Но в то же время **наука, литература и искусство**
переживали небывалый расцвет.

«Серебряным веком»

назвал этот период в истории русской культуры философ Николай Александрович Бердяев.

Эклектизм в архитектуре, реалистические традиции передвижников в живописи, их повествовательность и назидательный тон уходили в прошлое.

Им на смену пришел стиль *модерн*.

Его легко узнать по гибким, текучим линиям в архитектуре, по символическим и иносказательным образам в скульптуре и живописи.

На рубеже веков в России возникло множество художественных объединений: «Мир искусства», Союз русских художников и др. Появились так называемые артистические колонии – Абрамцево и Талашкино, собравшие под одной крышей живописцев, архитекторов, музыкантов, артистов, вдохновленных идеей возрождения народной культуры.

Архитектура

**Сергей Малютин.
Теремок. 1901 г.
Талашкино.**

Расцвет архитектуры стиля **модерн** связан с именем Федора Осиповича Шехтеля (1859-1926). Классическим образцом русского модерна считается особняк предпринимателя и коллекционера С.П. Рабушинского, построенный Шехтелем в 1900-1902 гг. в Москве.

Федор Шехтель
Ярославский вокзал.
1902-1904 гг.
Москва.

Лев Кекушев.
Дом Л.Н.Кекушевой.
1901-1902 гг. Москва.

**Государственная Третьяковская галерея. Москва.
Проект художника В.М.Васнецова. 1902 г.**

Архитектура Вятки

**Александровский костел. 1903 г.
Арх. К.Войцеховский Рук. И.А.Чарушин**

Особняк А.П.Долгушина. 1900 г.

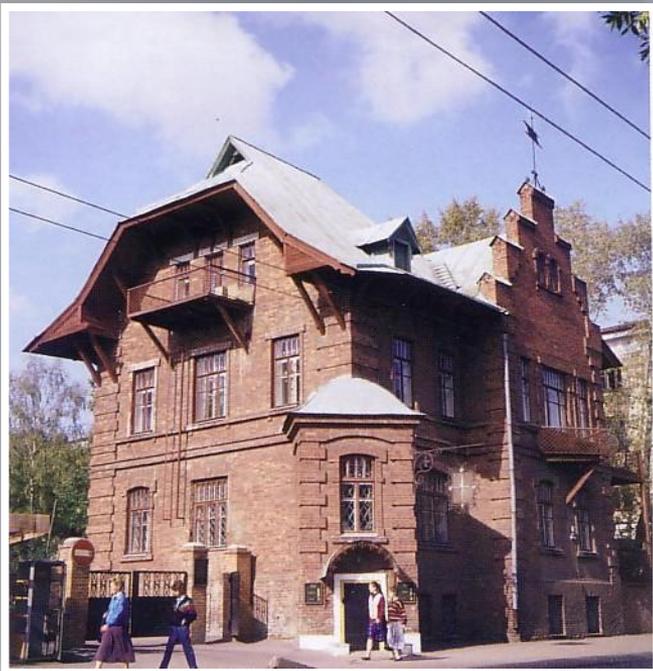
Железнодорожный вокзал «Вятка». 1899 г.

**Дом А.И.Чежеговой. 1906 г.
Национально-романтический
вариант стиля модерн.**

Магазин П.П.Клабукова. 1909 г. Арх. И.А.Чарушин

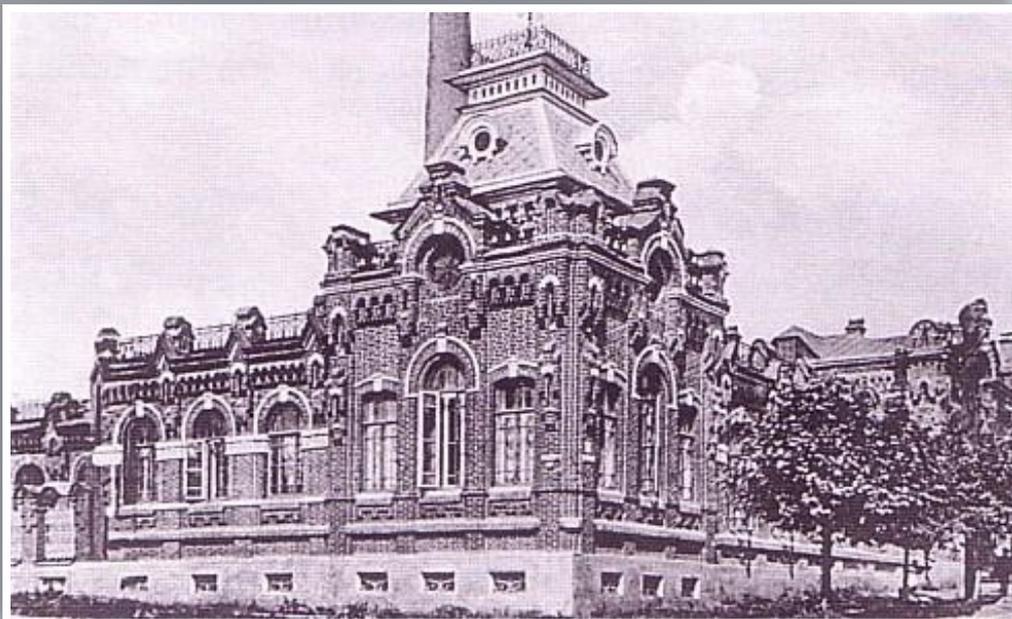

**Дом А.Ю.Левитского. 1910 г.
Арх. Э.К.Нюквист**

**Особняк Т.Ф.Булычева. 1911 г. Арх. Чарушин.
Модернизированная смесь готических элементов
с восточными и классикой.**

Остались только на фотографиях

Городская электрическая станция.
1903 г. Арх. Э.К.Нюквист.
«Кирпичный стиль»

Кинотеатр «Колизей». 1913 г.
Авт. проекта П.К.Шуплецов.

Животисъ

Константин Коровин (1861-1939)

Его называли «русским импрессионистом». Стиль **импрессионизм** характерен радостным восприятием жизни, стремлением к передаче мимолетных ощущений, тонкой игры света и цвета.

Портрет хористки.
1883 г.

У балкона. Испанки. 1888-1889 гг.

Валентин Серов (1865 – 1911)

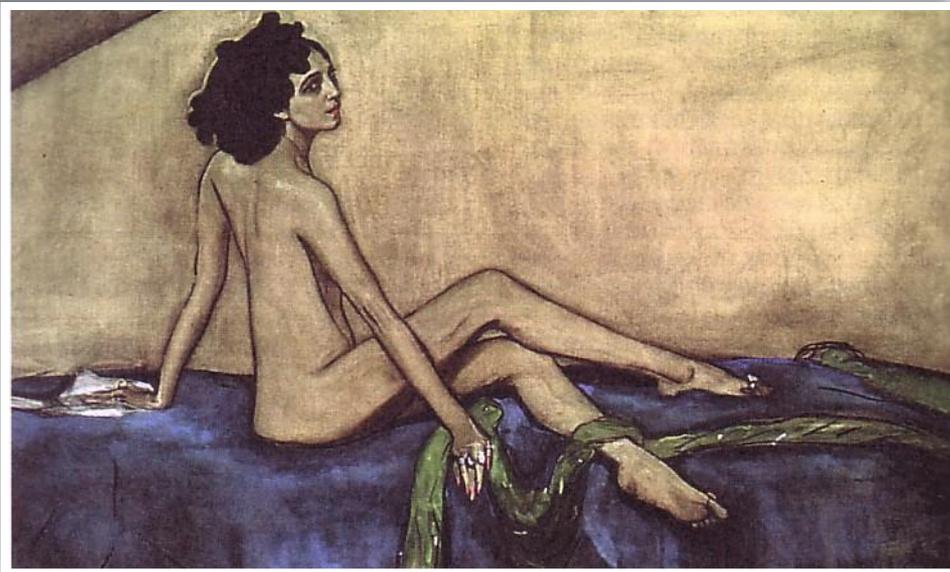
Портрет З.Н.Юсуповой.
1900-1902 гг.

Портрет О.К.Орловой
1911 г.

Портрет М.Н.Ермоловой
1905 г.

Портрет Иды Рубинштейн. 1910 г.

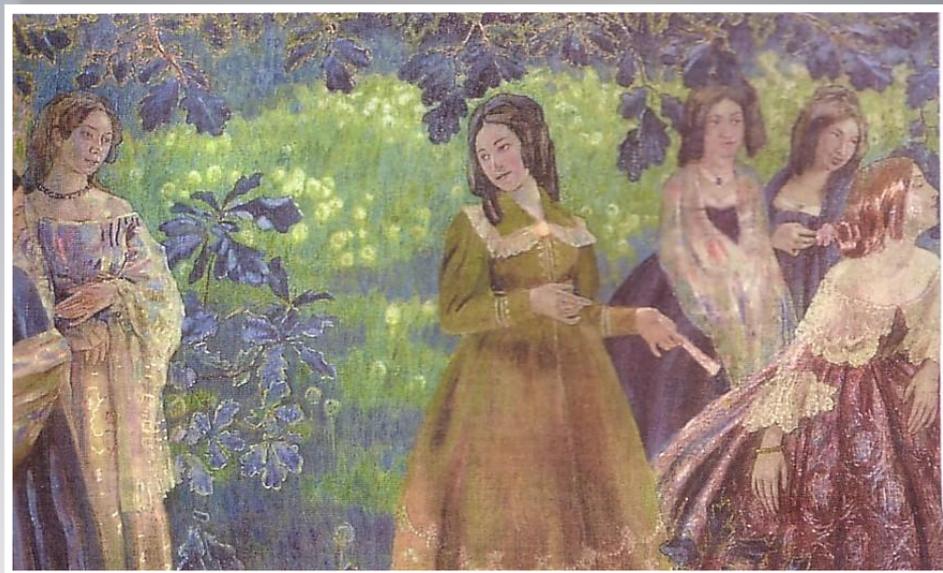

Похищение Европы. 1910 г.

Виктор Борисов-Мусатов (1870 – 1905)

Водоем. 1902 г.

Изумрудное ожерелье. 1903 – 1904 гг.

«Мир искусства»

Основной целью художественного творчества объявлялась красота, причем красота в субъективном понимании каждого мастера. Такое отношение к задачам искусства давало художнику абсолютную свободу в выборе тем, образов и выразительных средств, что для России было достаточно ново и необычно.

Александр Бенуа.

Иллюстрация к поэме А.С.Пушкина «Медный всадник».

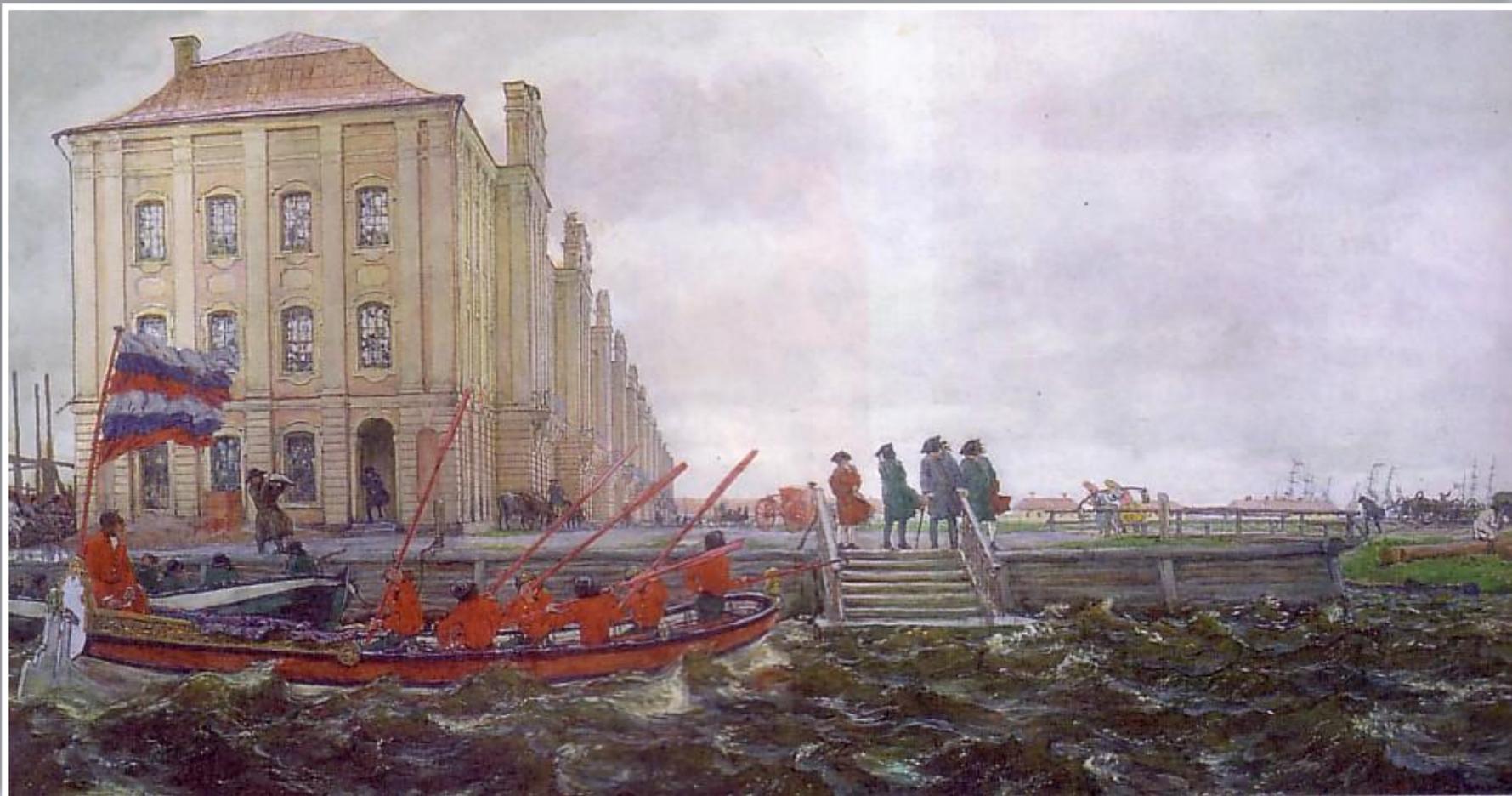
1905 -1907 гг.

Лев Бакст.

Танец семи покрывал. Эскиз костюма Саломеи а балету Р.Штрауса по пьесе О.Уайльда «Саломея». 1908 г.

Одалиска. Эскиз костюма к балету «Шахерезада» на музыку сюиты Н.А.Римского-Корсакова. 1910 г.

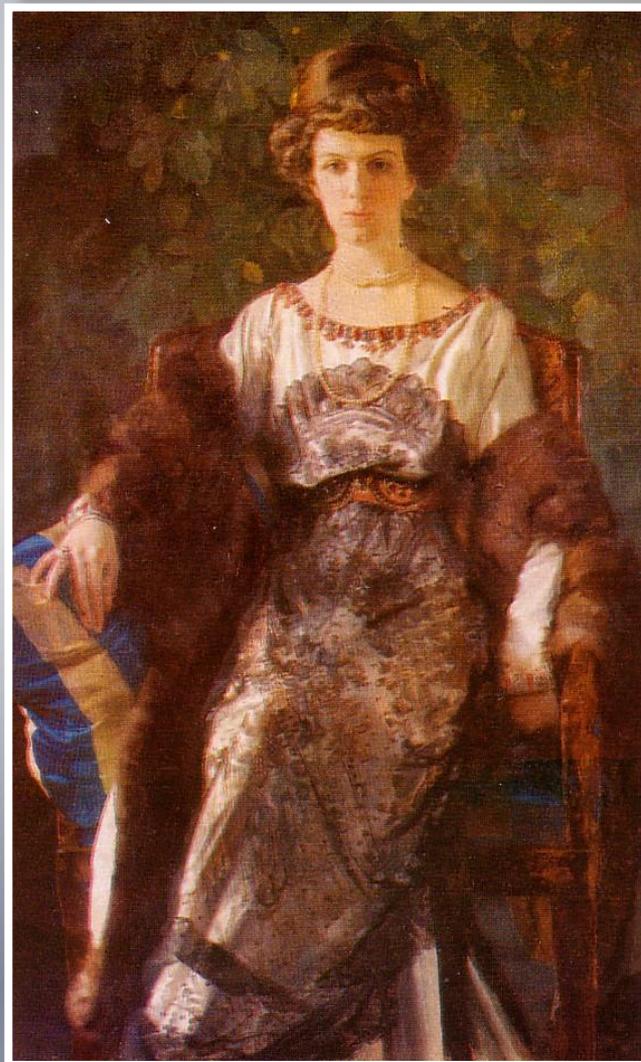

Евгений Лансере. Петербург начала XIX века. 1906 г.

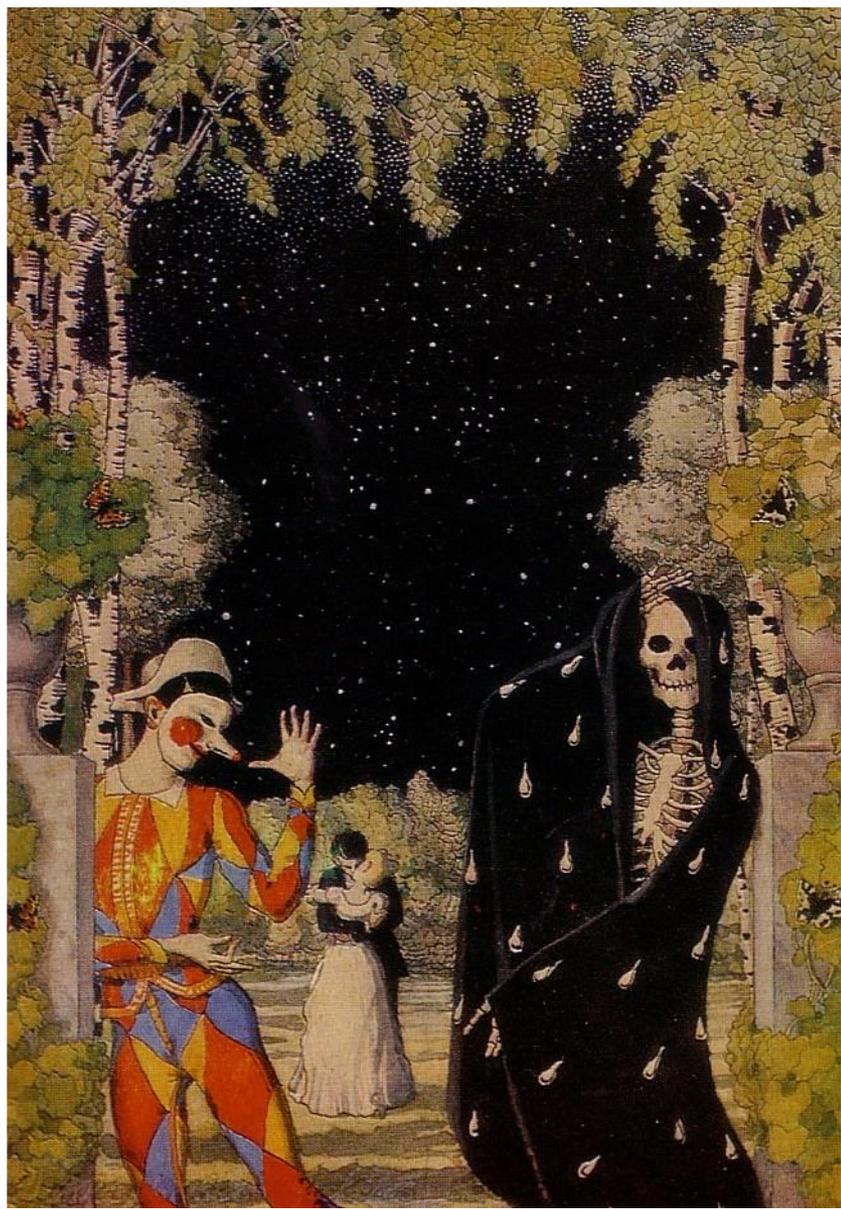
Константин Сомов (1869 -1939)

Дама в голубом. 1897 – 1900 г.

Портрет Е.П.Носовой. 1910 -1911 гг.

«Арлекин и смерть». 1907.
(символизм)

Композиция четко разделена на два плана. Вдали традиционный набор штампов рококо: звездное небо, влюбленные пары и т.д. А на переднем тоже традиционные персонажи-маски: Арлекин в пестром костюме и Смерть –скелет в черном плаще. Утонченное изящество и ужас смерти оказываются двумя сторонами одной медали.

Зинаида Серебрякова (1884 – 1967)

За туалетом. Автопортрет. 1909 г.

За обедом. 1914 г.

Н.К.Рерих. Заморские гости. 1901 г.

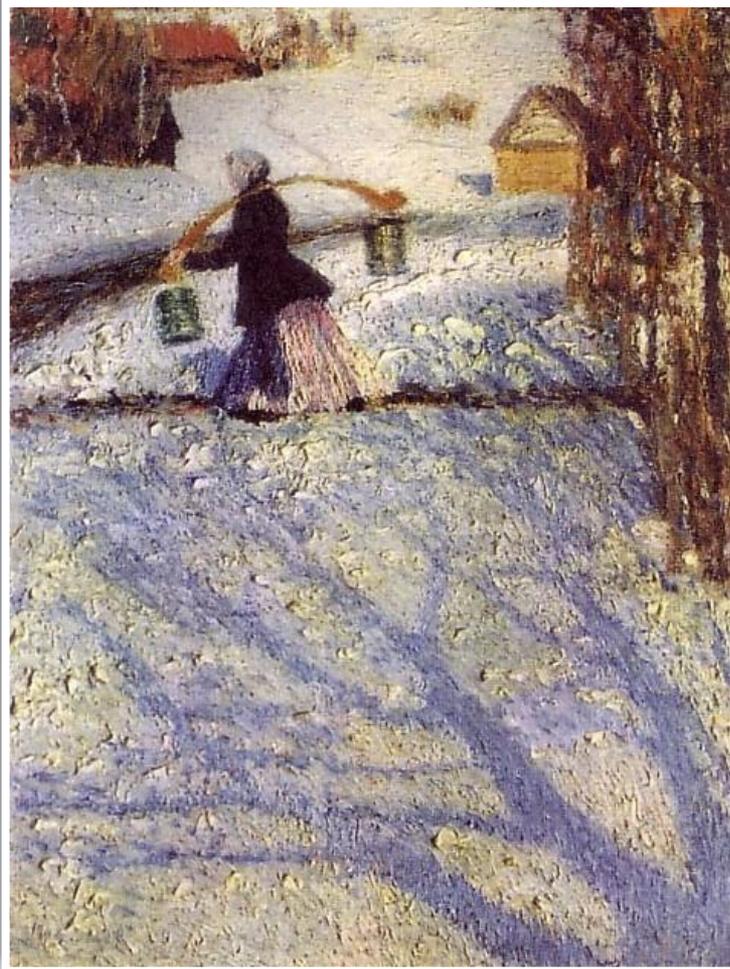
«Союз русских художников»

Стиль этой московской группы соединял реалистические традиции передвижников и опыт импрессионизма в передаче воздуха и света.

Константин Юон.
Мартовское солнце. 1915 г.

Игорь Грабарь (1871 – 1960)

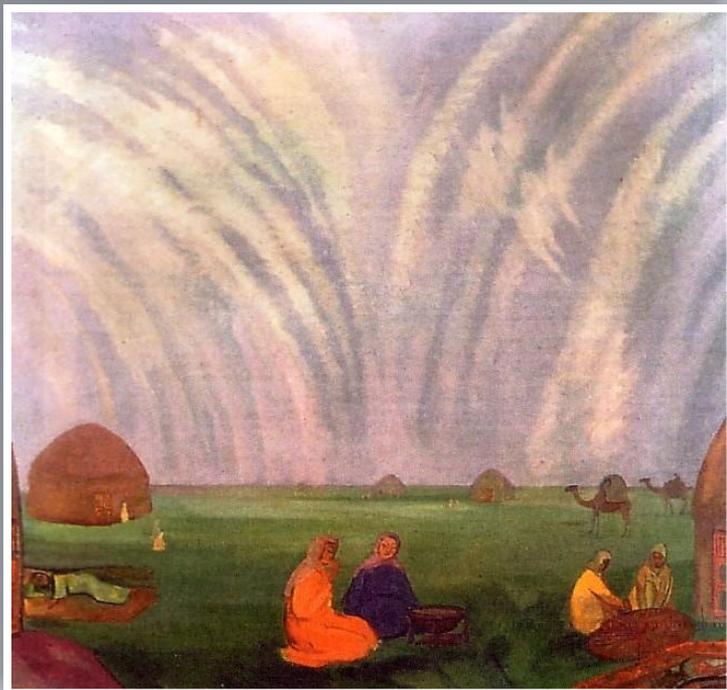
Мартовский снег. 1904 г.
(импрессионизм)

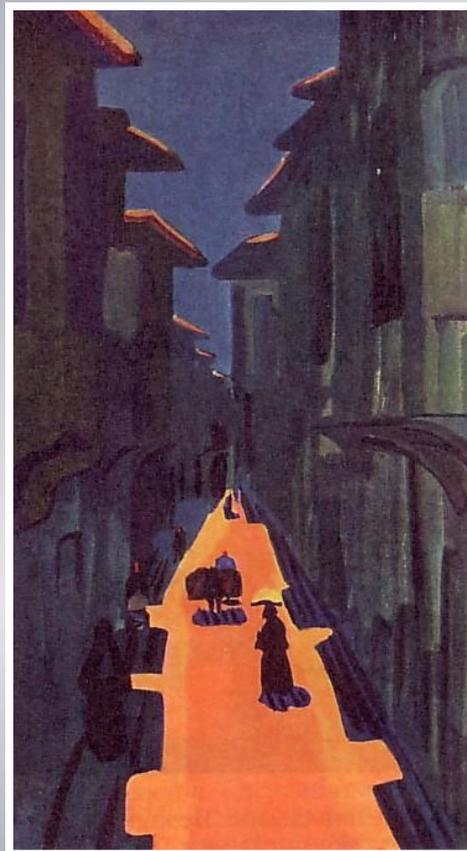
Неприбранный стол. 1907 г.

«Голубая роза»

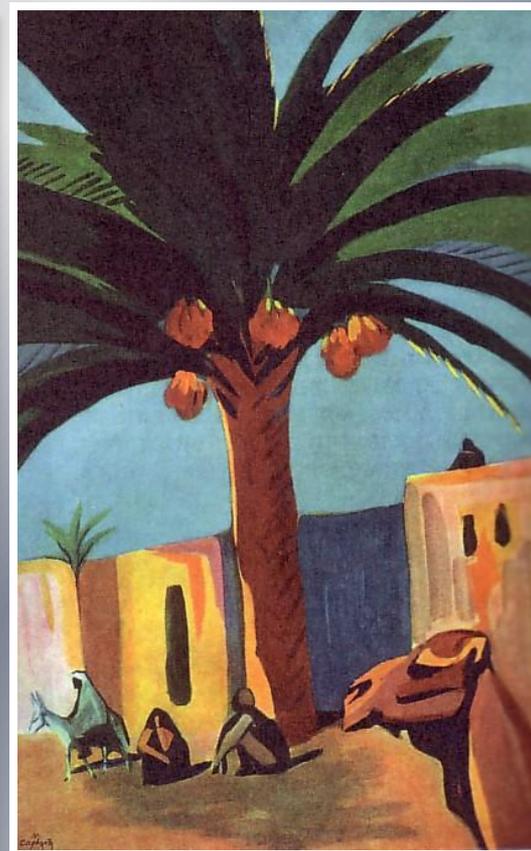
В марте 1907 года по инициативе мецената и коллекционера Н.П.Рябушинского открылась выставка группы живописцев – москвичей, увлеченных идеями символизма.

Павел Кузнецов.
Мираж в степи. 1912 г.

Мартiros Сарьян.
Улица. Полдень. Константинополь. 1910 г.
Финиковая пальма. 1911 г.

Кузьма Петров-Водкин (1878 – 1939)

Творческая манера этого художника своеобразна. В его картинах, одухотворенных и полных тонкой изысканности, сложно переплелись впечатления от древнерусских икон и полотен итальянского Возрождения, **русского модернизма и французского фовизма.**

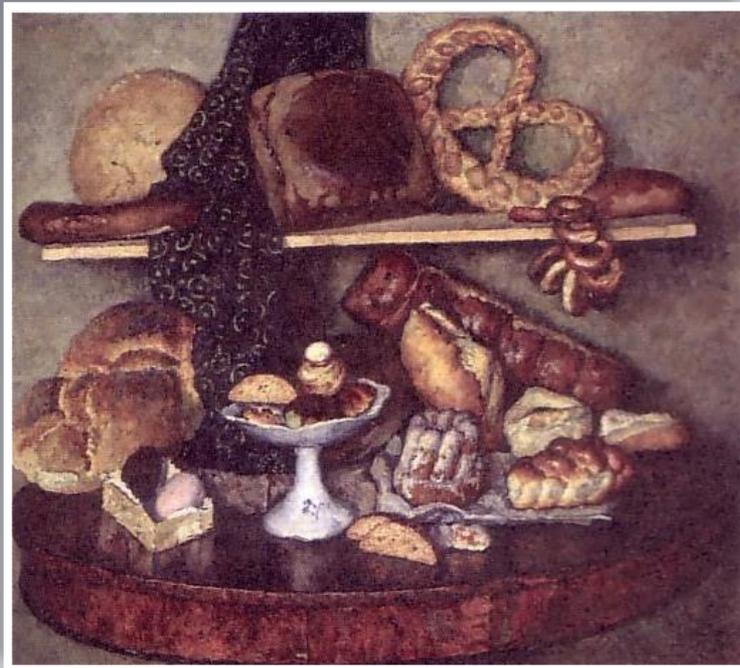
Купание красного коня. 1912 г.

Мать. 1915 г.

«Бубновый валет»

Это название выставки, состоявшейся в Москве в 1910 году и давшей начало художественному объединению. В своем творчестве «бубновые валеты» стремились окончательно освободить живопись от воздействия социальной и политической жизни. Они видели красоту в самой поверхности холста, покрытой красочным слоем, в неповторимом смешении красок. Стиль получил название «авангардизм».

Илья Машков.
Снедь московская. 1924 г.

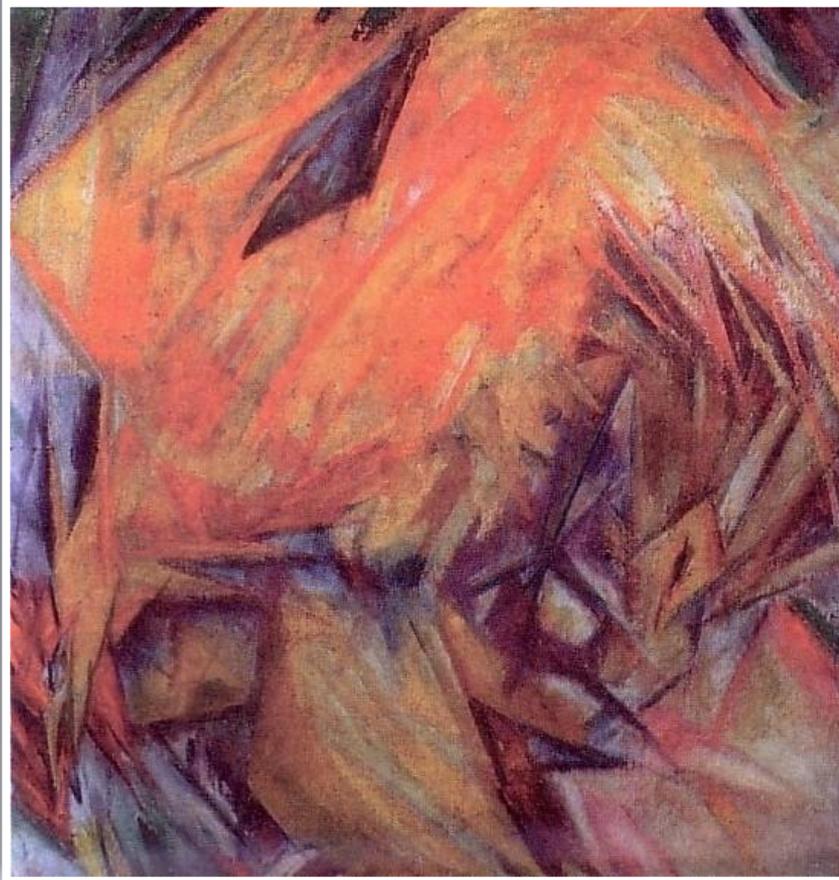
Аристарх Лентулов.
Василий Блаженный. 1913 г.

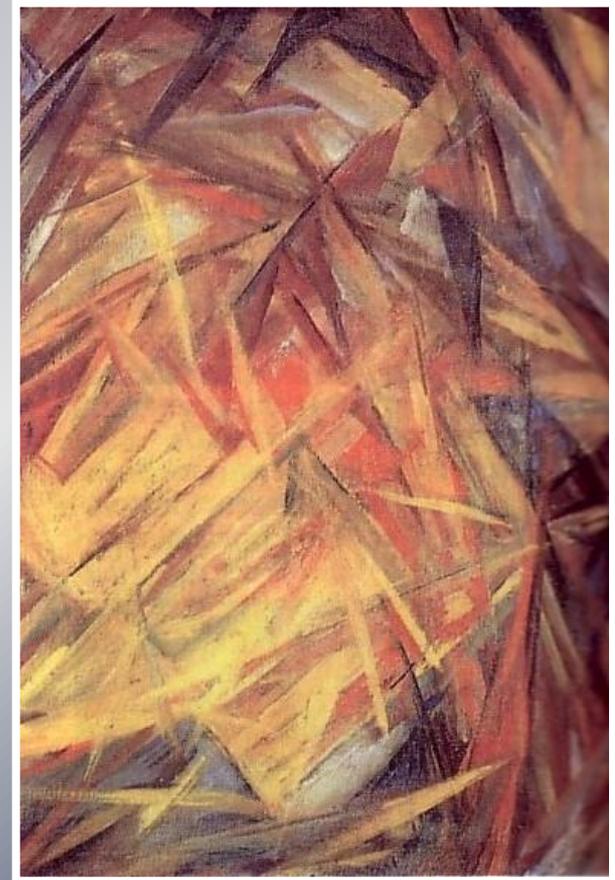
*Натан Фальк предложил свой вариант **кубизма**, придав ему холодную классичность, в основе которой – чёткий и совершенный рисунок.*

Натан Фальк.
Портрет А.А.Ахматовой. 1914 г.

«Ослиный хвост»

Михаил Ларионов. Петух. 1912 г.

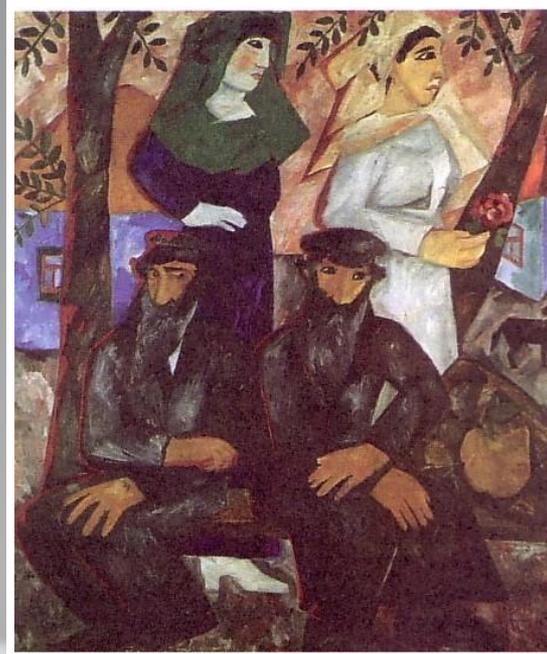

Лучизм. Фрагмент. 1912 г.

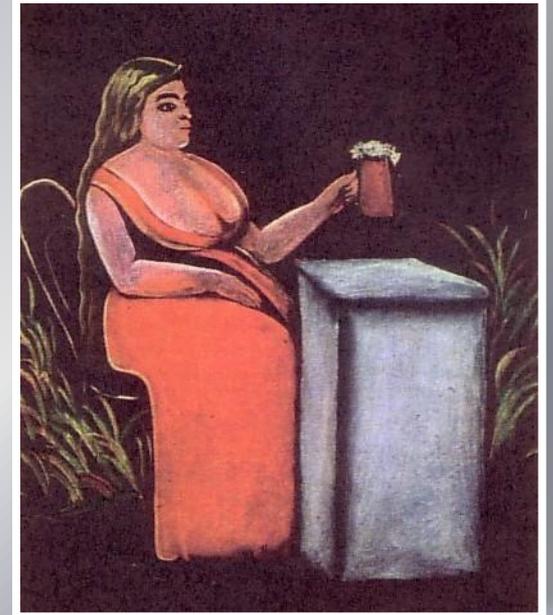
«Лучизм имеет в виду пространственные формы, которые могут возникать от пересечения лучей различных предметов, формы, выделенные волею художника»

Наталья Гончарова.
Крестьяне, собирающие
яблоки. 1911 г.

Наталья Гончарова.
Евреи. Шабаш. 1912 г.

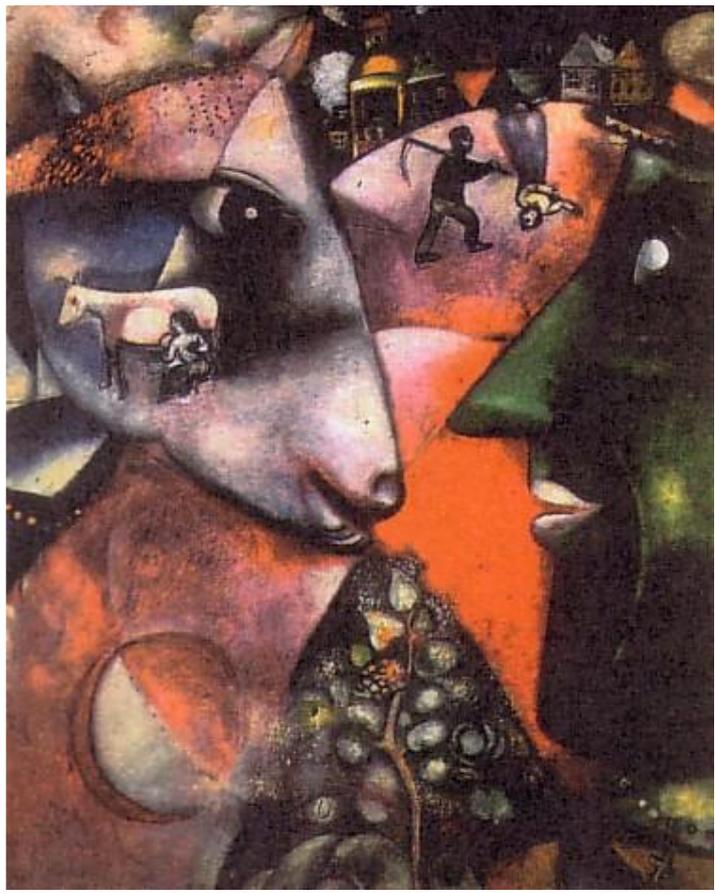
Нико Пиросманишвили.
Женщина с кружкой
пива.
(примитивизм).

Марк Шагал (1887 – 1985)

Творчество Шагала, охватывающее почти все XX столетие, стало одной из интереснейших страниц как русской, так и европейской живописи. В его творчестве слились воедино европейские традиции авангарда и русский лубок, символизм и кубизм. До конца дней художник мечтал об идеальном мире, полном света и дающем ощущение свободного полета, - о мире, который так блистательно воплотил в живописи.

Прогулка. 1917 - 1918 гг.

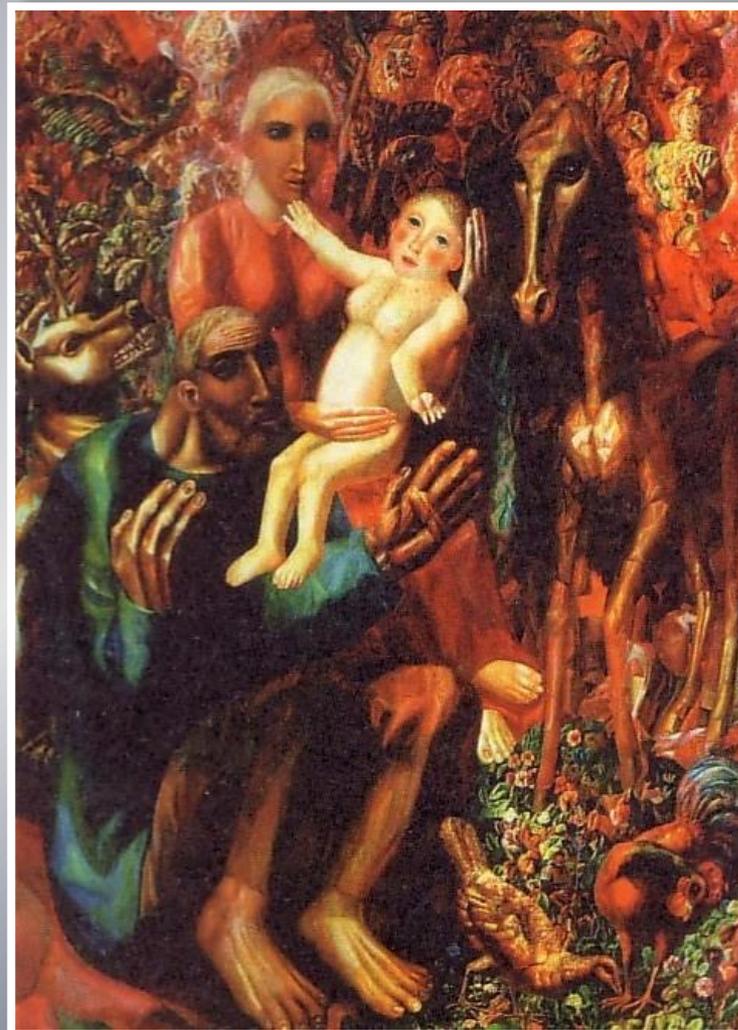
Я и деревня. 1911 г.
(примитивизм, символизм, кубизм)

Скрипач. 1911 – 1914 гг.

Василий Кандинский.
Композиция VI. 1913 г.
(абстракционизм)

Павел Филонов.
Крестьянская сем
(Святое Семейство). 1914 г.
(аналитическое искусство).

Казимир Малевич (1878 – 1935)

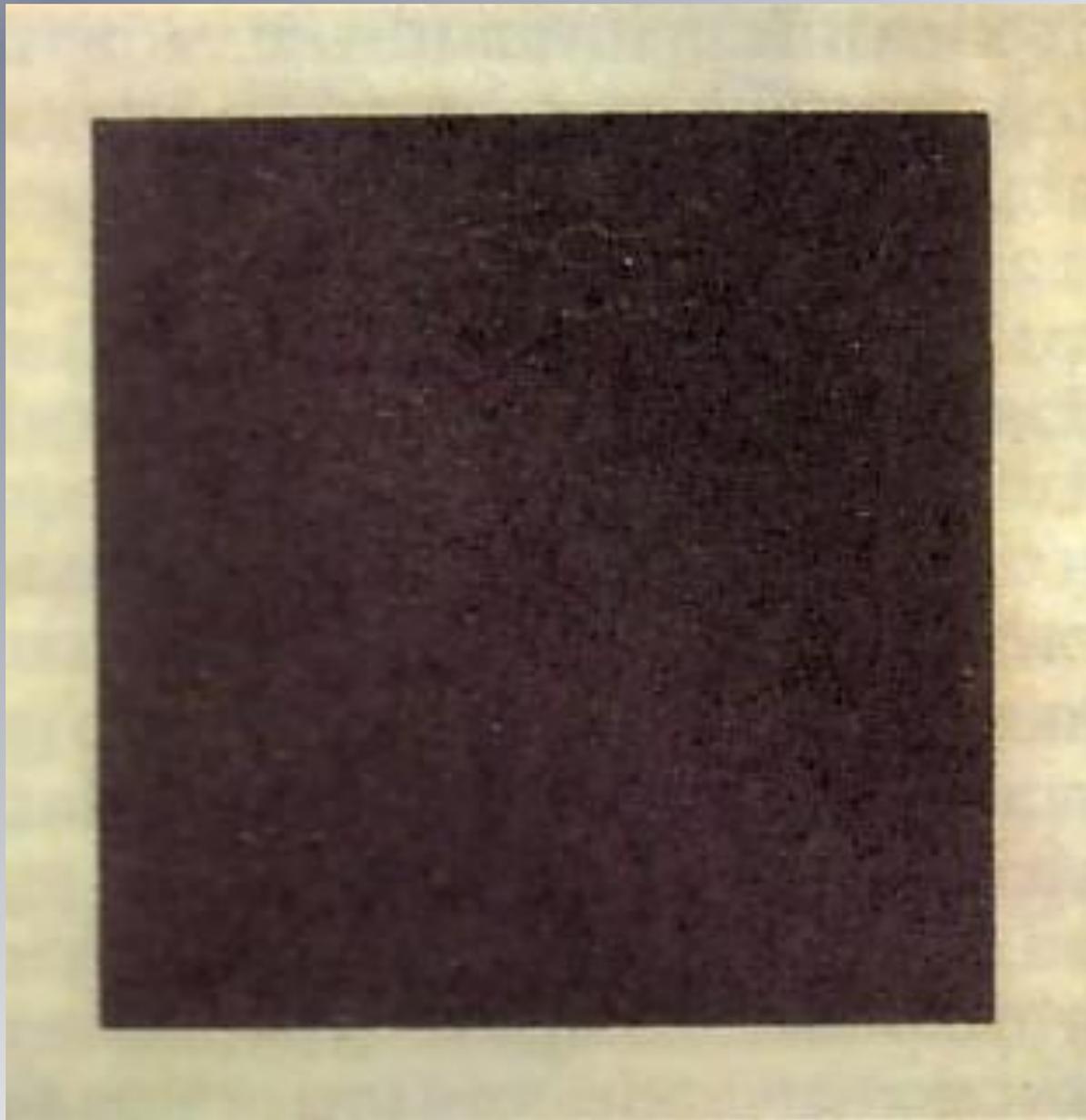
В 1913 – 1914 гг. художник создал ряд работ, в которых соединились черты кубизма и футуризма, т.е. не только представить любой предмет или сцену как сочетание абстрактных геометрических форм, что свойственно кубизму, но и придать им движение, присущее футуризму. Сам художник именовал это «кубофутуристическим реализмом».

Корова и скрипка. 1913 г.

Авиатор. 1914 г.

**«Черный супрематический квадрат»,
написанный Казимиром Малевичем
в 1914 – 1915 гг, -
ключевой образ
супрематической живописи.**

**Через него художник пытался представить
в централизованном виде
всю картину мироздания.**

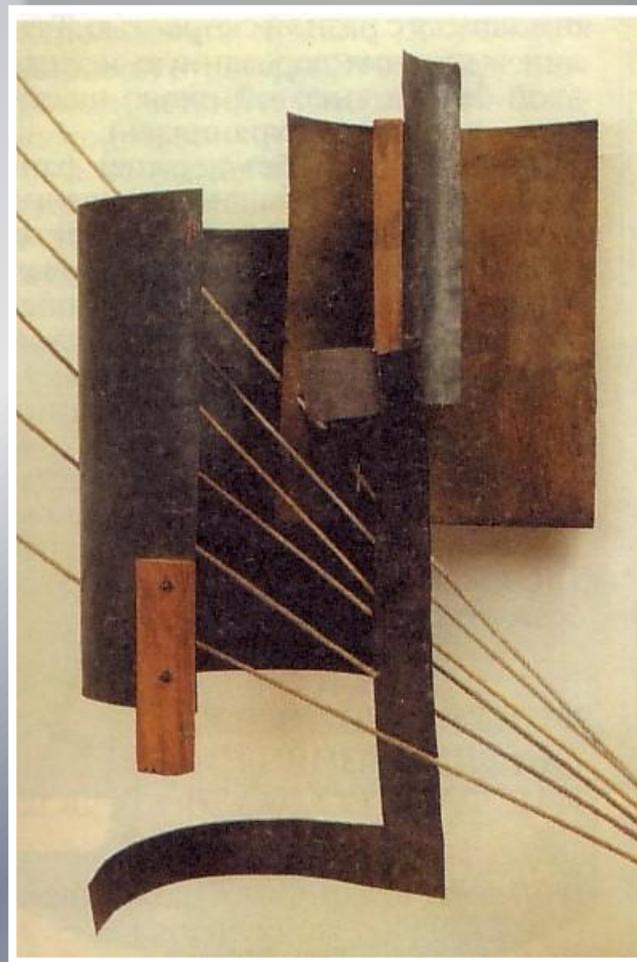
**Это символ космоса, который одновременно
и предельно ясен, и абсолютно непроницаем
для человеческого сознания.**

Владимир Татлин (1885 – 1953)

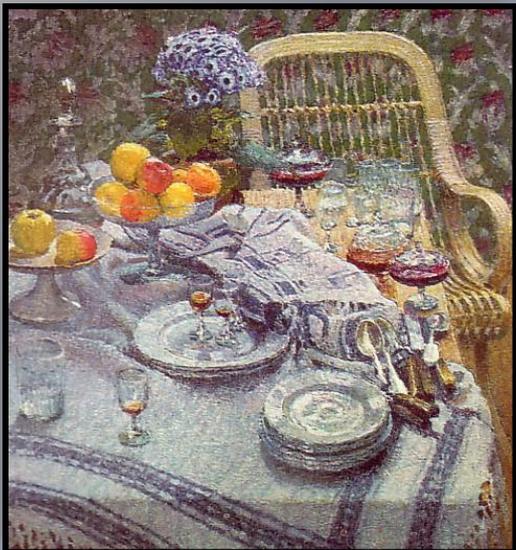
- художник русского авангарда, родоначальник конструктивизма.

Матрос. 1911 г.

Контррельеф. 1914 – 1915 гг.

Давид Штеренберг.
Натюрморт с селедкой. 1917 – 1918 гг.

Словарь

Абстракционизм (от лат. abstractus «отвлеченный» - общее название ряда течений в изобразительном искусстве XX вв., отказавшихся от понимания искусства как подражания природе, воспроизведения форм действительности.

Авангардизм (фр. avant garde – передовой отряд», «передний край») – общее название ряда течений в искусстве XX вв., демонстративно порывающих с установившимися художественными традициями (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм и др.).

Импрессионизм (от фр. impression - «впечатление») – направление в живописи вт.пол. XIX – нач. XX вв., зародившееся во Франции, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть окружающий мир и повседневную жизнь в их подвижности, передать свои мимолетные впечатления.

Конструктивизм (от лат. constructio – построение) –художественное направление нач. XX вв., провозгласившее основой художественного образа не композицию, а конструкцию.

Кубизм (фр. cubisme – куб) – художественное направление в искусстве к. XIX – нач. XX вв., ставившее своей целью выявление геометрической структуры видимых объемных форм, разложение реальных предметов на части в соответствии с их внутренним строением и организация их в другом порядке в новую форму.

Модерн (фр. moderne – «новейший», «современный») – стиль в искусстве к. XIX – нач. XX вв. , использовавший новые технико-конструктивные средства, своеобразный архитектурный декор для создания подчеркнуто индивидуализированных зданий. Изобразительное искусство модерна отличается поэтика символизма, декоративный ритм гибких, текучих линий, обилие орнаментов.

Модернизм – общее название течений в искусстве к. XIX – нач. XX вв., порвавших с классической традицией, традициями реализма.

Примитивизм - направление в изобразительном искусстве к. XIX – нач. XX вв.: программное, сознательное упрощение художественных образов и изобразительных средств.

Супрематизм (от лат. supremus – «наивысший») – направление в авангардистском искусстве России, основанное в 1913 г. Константином Малевичем. Композиции супрематизма организуются из разноцветных плоскостей, имеющих форму квадрата, треугольника, круга, креста. Такие комбинации должны были выразить абсолютные, «высшие» начала реальности, постигнутые интуицией художника.

Фовизм (от фр. fauve – «дикий») – течение в живописи нач. XX века, для которого характерно предельно интенсивное звучание открытых цветов, сопоставление контрастных окрашенных плоскостей, заключенных в обобщенный контур, сведение формы к простым очертаниям.

Футуризм (от лат. futurum – «будущее») – литературно-художественное направление начала XX века в Италии и России. Футуристы с презрением отвергали прошлое, традиционную культуру во всех ее проявлениях и воспевали будущее – наступающую эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и темпов жизни. Для живописи футуризма характерны «энергетические» композиции с раздробленными на фрагменты фигурами, в ней преобладают вертящиеся, мелькающие, взрывоподобные зигзаги, спирали, эллипсы, воронки.

Поэзия

Русская литература серебряного века явила блестящее созвездие ярких индивидуальностей. Даже представители одного течения заметно отличались друг от друга не только стилистически, но и по мироощущению, художественным вкусам и манере «артистического» поведения.

*Общим источником индивидуальных поэтических стилей справедливо считается **СИМВОЛИЗМ**.*

Эстетическое своеобразие – общая тенденция в лирике серебряного века.

На рубеже веков изменяется тематический строй русской лирики.

*Тема природы, социальная лирика оказываются подчиненными более важным для нового поколения мотивам творческого самоутверждения. Историческая конкретность уступает место **«вечным темам» жизни и смерти, любви и красоты, мук и радостей творчества.***

Сергей Есенин (1895 – 1925)

Поэзия Есенина отличается необыкновенной целостностью, ибо все в ней – о России.

«Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине.

* * *

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое брюхо сосет.

1910

* * *

Гой, ты, Русь, моя родная,
Хаты – в ризах образа...
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.

.....
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
дайте родину мою».

1914

Александр Блок (1880 – 1919)

Образы и символы его поэзии многозначны и велики. Перед читателем открывается богатый мир души поэта, трагически переживающей несовершенство окружающей жизни, отрицающей все низкое, пошлое, «страшное» и стремящейся к утверждению прекрасных, высоких идеалов.

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет,
Живи еще хоть четверть века –
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь – начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь;
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
1912

Незнакомка

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

.....
1906

Кес ван Донген.
Женщина в черной шляпе.

Анна Ахматова (1889 – 1966)

* * *

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха.
И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные
Ненасытные взгляды твои!

1913

Молитва

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

1915

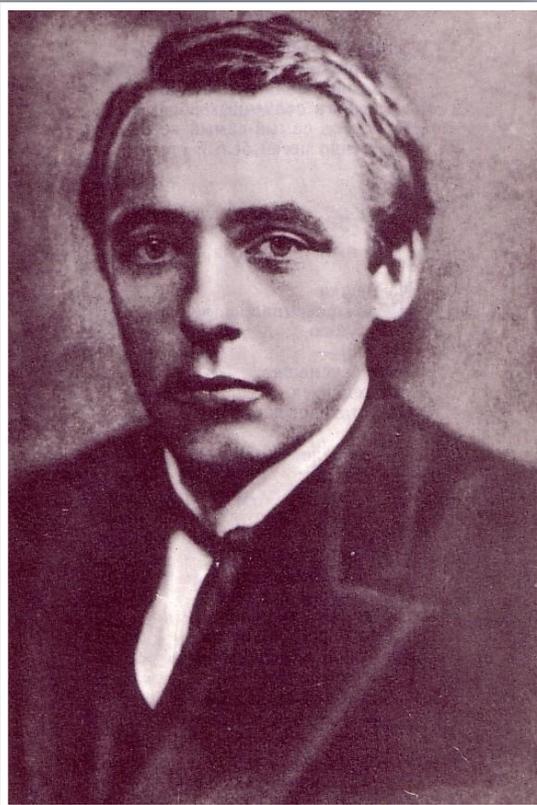
Футуризм

*«Только мы – лицо нашего Времени.
Рог времени трубит нами в словесном искусстве»
Из эстетической Декларации. 1912 г.*

Н.Бурлюк, Д.Бурлюк, В.Маяковский
(верхний ряд),
В.Хлебников, Г.Л.Кузьмин,
С.Д. Долинский (нижний ряд). 1912 г.

Велимир Хлебников (1885 – 1922)

Кузнечик

Крылышка златописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь! – тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
1908 -1909

* * *

Бобзоби пелись губы,
Вэзоми пелись взоры,
Пиэзо пелись брови,
Лиэээй – пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
1911

Давид Бурлюк (1882 – 1967)

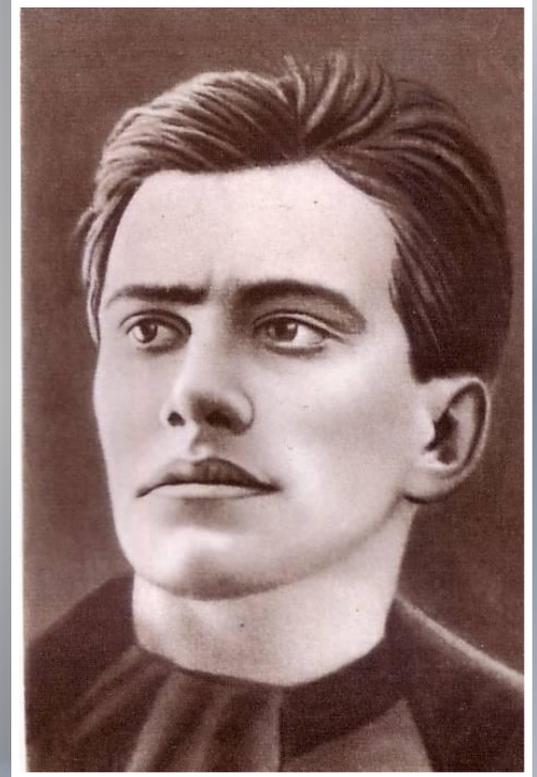
* * *

Каждый молод, молод, молод,
в животе чертовский голод,
так идите же за мной, за моей спиной!
Я бросаю гордый клич,
этот краткий спич!
Будем кушать камни, травы,
сладость, горечь и отравы,
будем лопать пустоту,
глубину и высоту,
птиц, зверей, чудовищ, рыб,
ветер, глины, соль и зыбь!
Каждый молод, молод, молод,
в животе чертовский голод,
все, что встретим на пути,
может в пищу нам идти.

1913

Владимир Маяковский (1893 – 1930)

А вы могли бы?
Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
1913

Для истории
Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет –
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
1916

Словарь

Символизм – направление в литературе и искусстве к. XIX – нач. XX вв., проникнутое индивидуализмом и мистицизмом и отражающее действительность как идеальную сущность мира в условных и отвлеченных формах.

Декаданс - общее название нереалистических направлений в литературе и искусстве, характеризующихся настроениями упадка, утонченным эстетизмом и индивидуализмом. Стиль отличается уходом от действительности, пессимизмом, меланхолией.

Акмеизм (от греч. «акме» - высшая степень чего-либо, цветущая сила) - возник в противоположность символизму.

Акмеисты отрицали мистические устремления символистов, провозглашали самоценность реальной земной жизни, призывали вернуть словам их изначальный смысл.

Авангардизм (фр. *avant garde* – передовой отряд», «передний край») – общее название ряда течений в искусстве XX вв., демонстративно порывающих с установившимися художественными традициями.

Футуризм. Яркими представителями русского авангарда были футуристы, поэзия которых отличалась повышенным вниманием не к содержанию, а к форме стихосложения, к поэтической конструкции.

При этом они утверждали свое право на конструирование новых слов.