

Символизи

На рубеже 19 - 20 веков

перед художниками возникают вопросы:

- *Могут ли художники отразить в своем творчестве суть вещей и явлений, дать им «название»?*
- *«удержать в полёте» красоту и гармонию мира?*

На эти вопросы
попытались дать ответ

**художники-
СИМВОЛИСТЫ.**

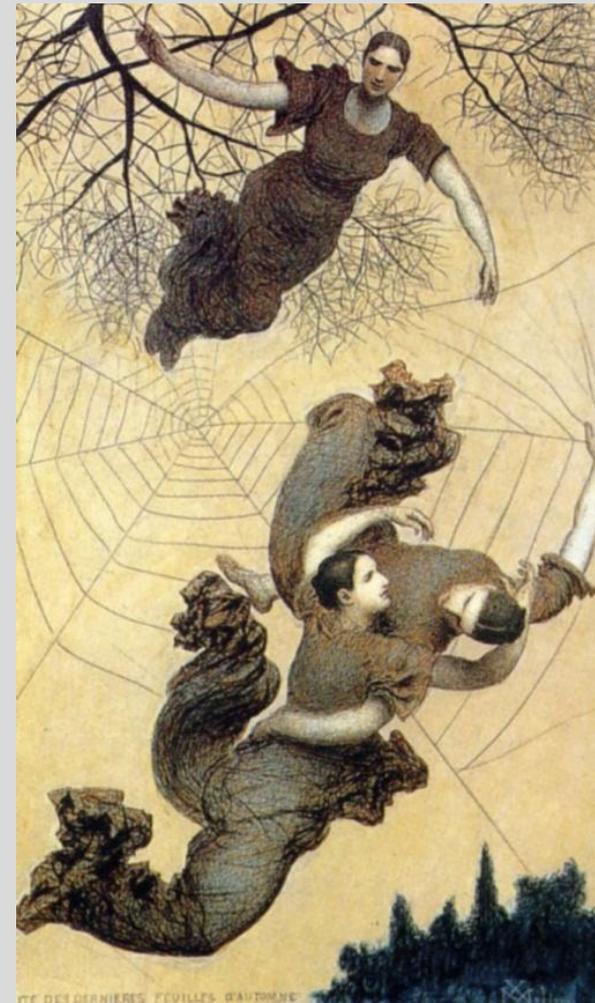
**«Символ есть связь между
двумя мирами, знак иного
мира в этом мире»**

Символизм – (от греч. symbolon – **символ, знак**) – одно из крупнейших направлений в искусстве (литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития в конце XIX – XX веков,

Символисты, вступая в **конфликт с реалистами и натуралистами**, сделали попытку постичь внутреннюю тайну бытия, суть вещей и явлений, выразить их «**изначальную идею**»

С романистами у символистов было немало общего:

- **обращение к миру чувственной интуиции,**
- **поиски идеи и истины в потустороннем, мистическом пространстве,**
- **воспроизведение таинственных картин далекого прошлого (прежде всего Античности и Средневековья)**

Символика означает систематическое использование символов или аллегоричных иллюстраций.

Символика - важный элемент большинства религиозных искусств.

Художники-символисты считали:

что живопись должна воссоздавать жизнь каждой души полную переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений, должна передавать мысли, идеи и чувства.

Они писали реальные события, реальных людей, реальные мировые явления, но в метафоричной и наводящей на размышления манере.

"Северная песня"

На пороге вечности

Из истории символизма

18 сентября 1886

Париж. Газета «Фигаро»

Жан Мореас «Манифест
символизма»

Главные тезисы

*сводились к тому, что в
основе символизма лежит*

- Идея двойственности мира
- Искусство призвано выражать и облекать в плоть невыразимое и бесплотное
- *Обладая особым внутренним зрением, художник должен «расшифровывать» скрытые значения вещей и явлений, облекать их в осязаемые формы, т.е. «объективировать субъективное»*

Художественные принципы символизма

• Искусство символизма оперирует метафорами и аллегориями

• Оно тяготеет к намекам, иносказаниям, знакам, уводит в мир мечтаний и грез, фантазий и видений

• Символ приходится угадывать, опираясь на собственную интуицию и ощущения, его можно истолковать словами, но понять его конечный, истинный смысл невозможно

Искусство по природе символично

каждое художественное произведение условно, отражает общую картину мира

СИМВОЛИЗМ — существенное свойство мышления человека, устанавливающее связь видимого с невидимым — идеальным представлением о мире.

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

ЖИВОПИСЬ

СИМВОЛИЗМА

Франция:

- Пюви де Шаванн,
- Гюстав Моро,
- Одилон Редон

Литва:

- Микалоюс Чюрлёнис

Германия:

- Арнольд Бёклин,
- Франц фон Штук

Россия:

- Михаил Врубель,
- Виктор Борисов-Мусатов

Темы символистов:

- ◆ **Жизнь и смерть**
- ◆ **Хаос и космос**
- ◆ **Добро и зло**
- ◆ **Возвышенное и низменное**
- ◆ **Историческое прошлое (античная, библейская мифология, фольклор и средневековые легенды)**
- ◆ **Обращение к миру снов и грез (воспроизводили особенности человеческой психики, ее сокровенные тайны и загадки)**

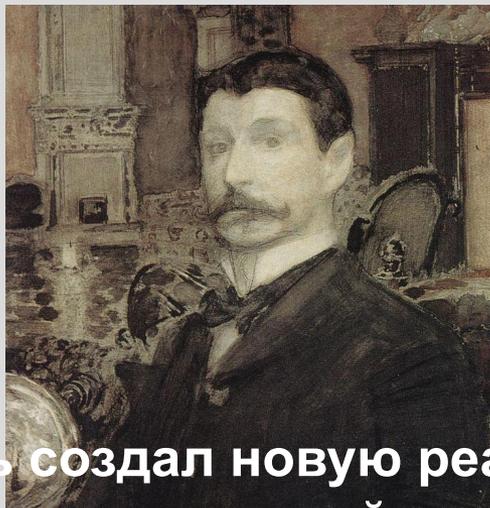
Михаил Александрович Врубель

(1856-1910 гг.)

русский художник рубежа XIX—XX веков, прославивший своё имя практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве. Он был известен как автор живописных полотен, декоративных панно, фресок и книжных иллюстраций.

Единство реального и фантастического, символа и мифа

Врубель создал новую реальность — прекрасный и трагический мир, способный к развитию, движению и превращениям.

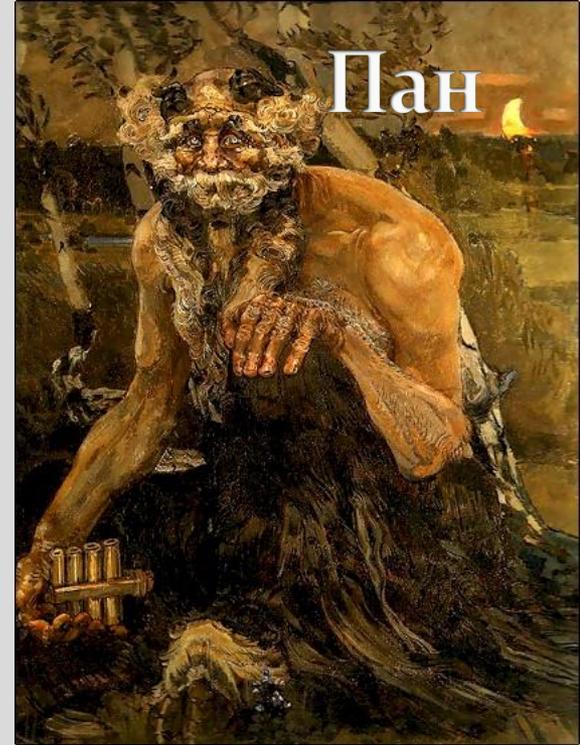
В таинственном мире Врубеля живут и действуют мифологические персонажи :

«Царевна Лебедь», «Царевна Лебедь», «Муза», «Царевна Лебедь», «Муза», «Пан», «Царевна Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Царевна Лебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим».

Царевна
Лебедь

- Обыкновенная коряга или пень на его полотнах превращается в неведомое существо («Пан», 1899), причудливыми отблесками зажигают ночной пейзаж ярко-красные цветы чертополоха («К ночи», 1900), загадочная Царевна Лебедь с ликом девы медленно уплывает во тьму («Царевна Лебедь», 1900), в неведомом тереме подводного царства обитают дочери морского царя Нептуна («Жемчужина», 1904).

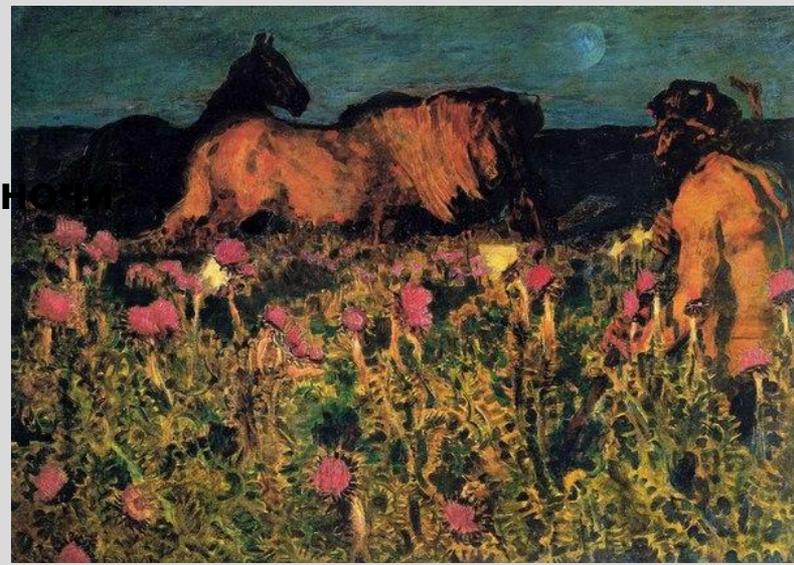

Пан

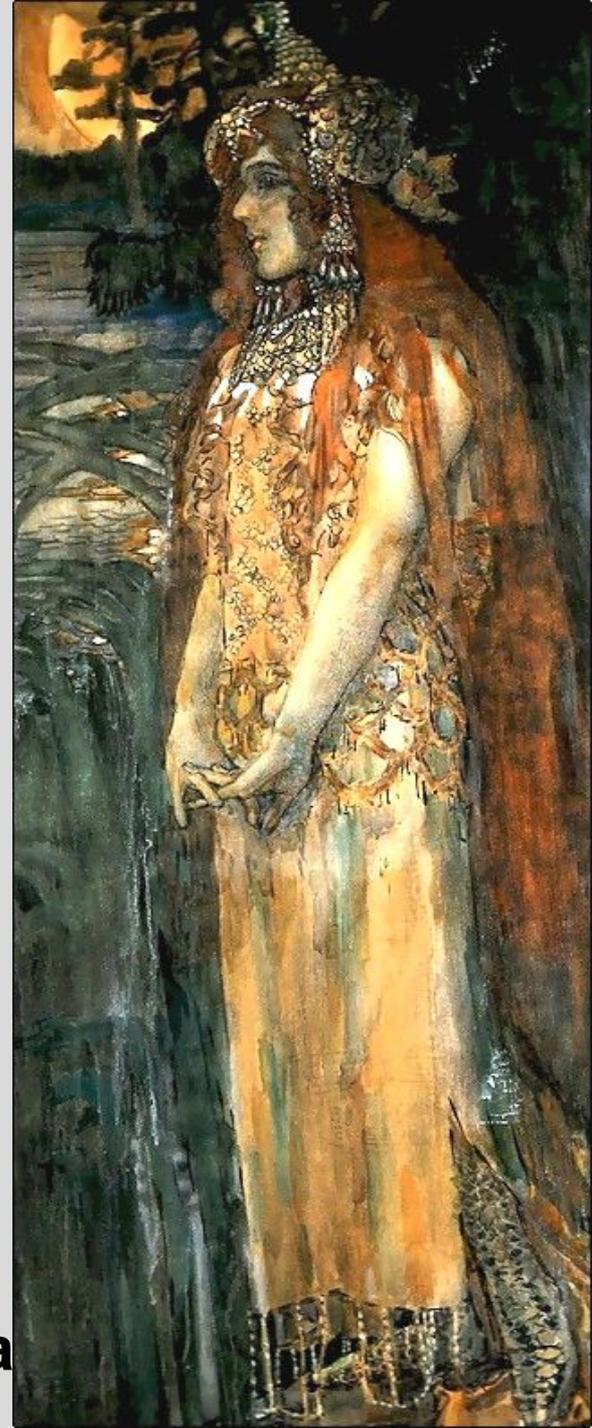
Жемчужина

К ночи

Волхова

Снегурочка

Крылатый серафим

Богатырь

Демон сидящий

В 1891 году Врубелю предложили сделать иллюстрации к собранию сочинений Лермонтова. Таким образом, он мог вернуться к давно задуманному образу Демона. В течение многих лет Врубеля влекло к образу Демона: он был для него не однозначной аллегорией, а целым миром сложных переживаний. Несохранившийся киевский “Демон”, судя по отзывам тех, кто его видел, был более жестоким и смятенным, чем “Демон сидящий” с его сумрачной, но кроткой задумчивостью.

Летящий демон

Любовь и смерть — любимые темы Врубеля, которые открываются зрителю под разными символами.

Реальность, мечта и воображение переплетены в его полотнах самым невероятным образом. Его живописная манера позволяла усложнять формы, обогащать оттенки, придавать каждому изображению преобразующие его свойства.

Демон поверженный
1902

Тема природы

В картине до жути осязаемо передано то знакомое каждому изумление, которое мы ощущаем в сумерках и ночью, когда из тени выходит живое существо.

Сирень

Портретное творчество

По представлениям символистов, душа человека, заключённая в темницу тела, одинока и беспомощна перед лицом рока и смерти.

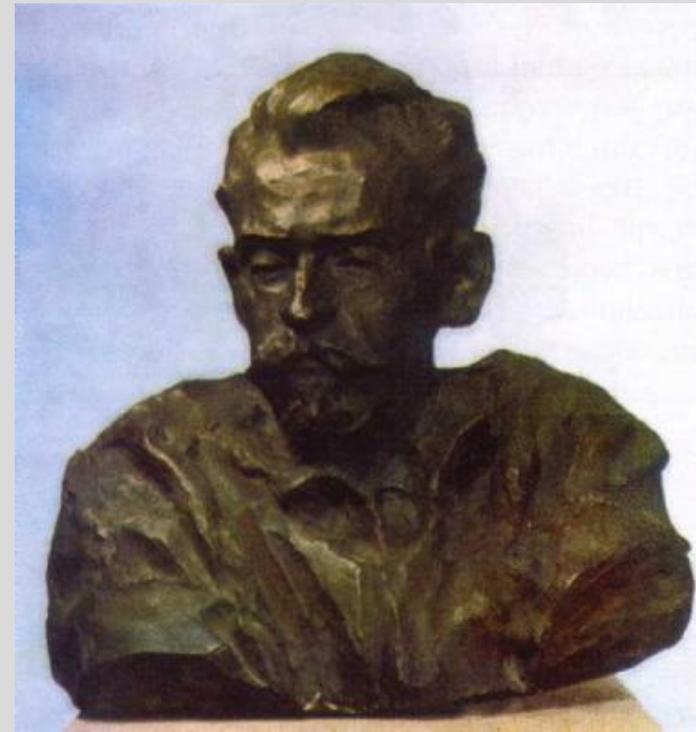
**Портрет С. И.
Мамонтова**

Символизм в русской живописи

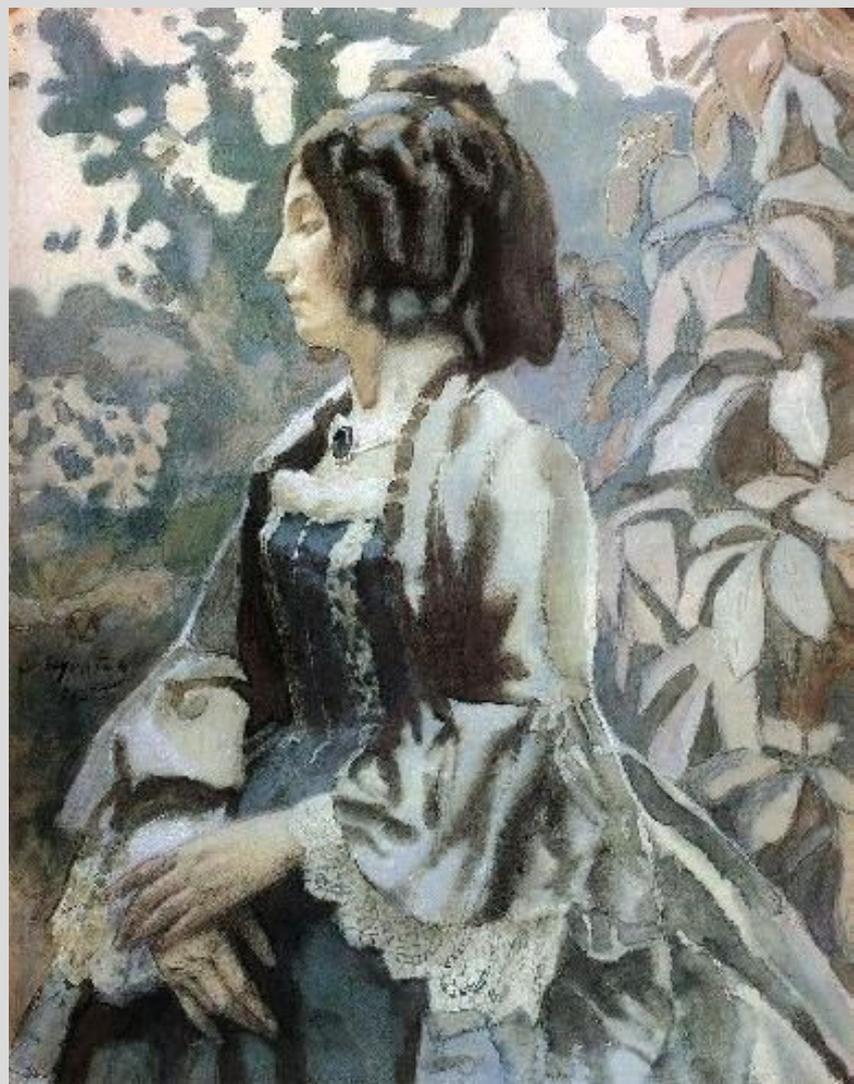
«Голубая роза» – объединение русских художников - символистов, получившее свое имя от выставки, организованной в 1907 в Москве под эгидой журнала «Золотое руно» и его издателя, мецената Н.П.Рябушинского.

«Голубая роза», выражала поэтическую мечту о несбыточно-прекрасном.

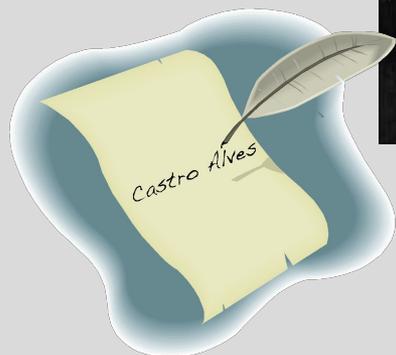
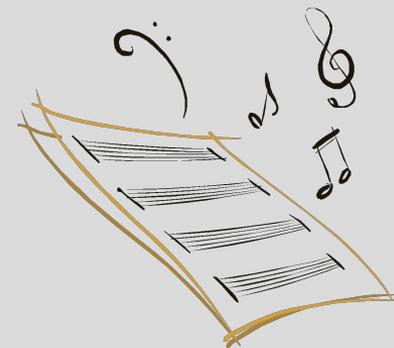
Ностальгия по прошлому выражается в желании увести зрителя в безвозвратно ушедшее прошлое, в мир старинных полуразрушенных усадеб и тенистых алей парков, на берега заросших рек и искусственных водоемов

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

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ СКРЯБИН (1872-1915)

Скрябин – один из крупнейших представителей художественной культуры кон. 19 – нач. 20 вв.

В творчестве представлены фортепианные и симфонические жанры.

*«Я хочу не осуществления
чего бы то ни было, а бесконечного
подъёма творческой деятельности,
который будет вызван моим
искусством».*

А.Скрябин.

Главные произведения А.Н. Скрябина:

- * Симфония № 3
«Божественная Поэма»,**
- * «Поэма Экстаза»,**
- * «Поэма Огня»
(«Прометей»),**
- * концерт для фортепиано
с оркестром,**
- * мазурки, прелюдии,
ноктюрны.**

*«Поэма
экстаза»
1905-1908*

В. В. Кандинский

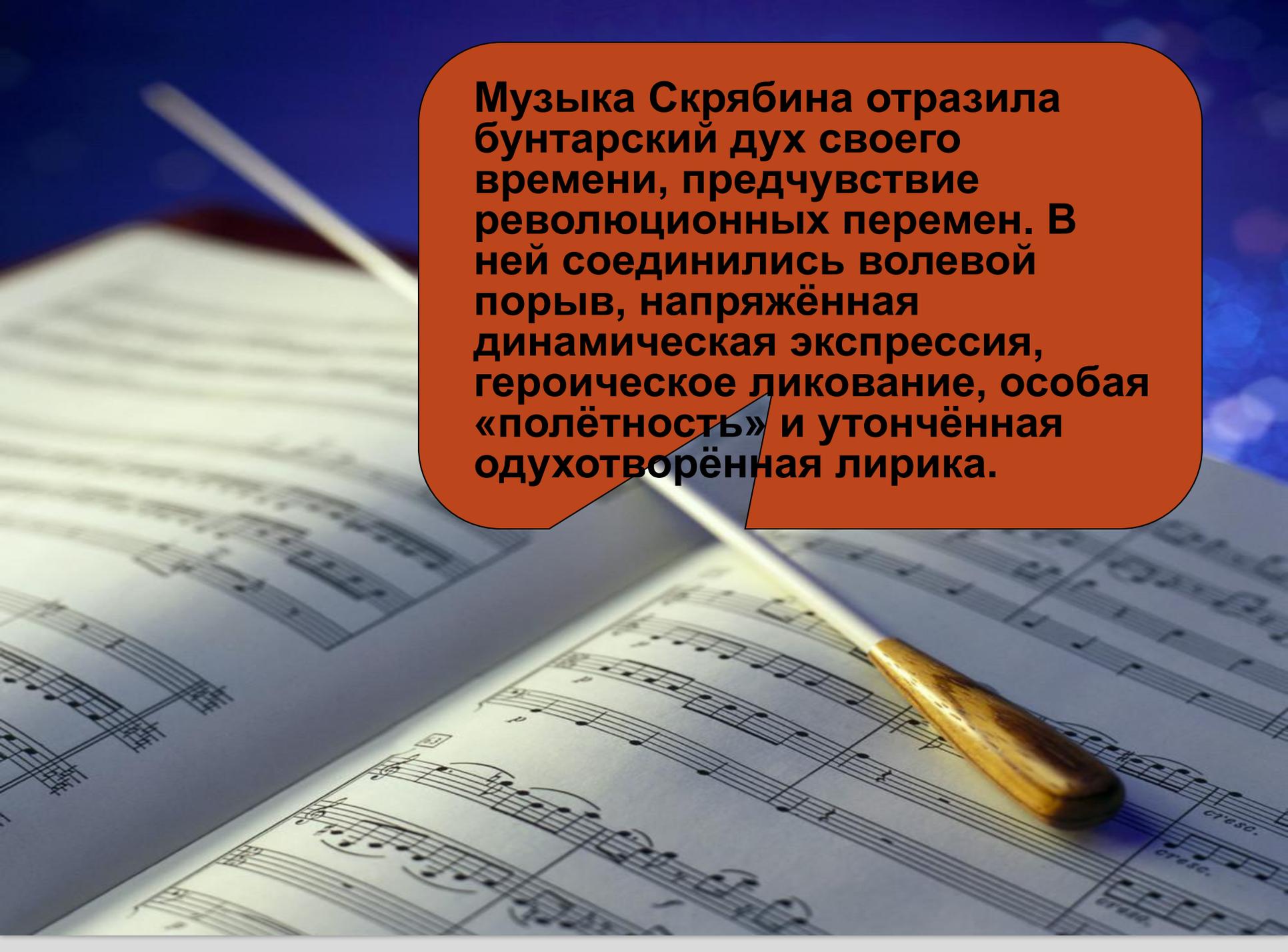
«Композиция 7»

«Композиция 5» 1911

«Маленькие радости» 1913

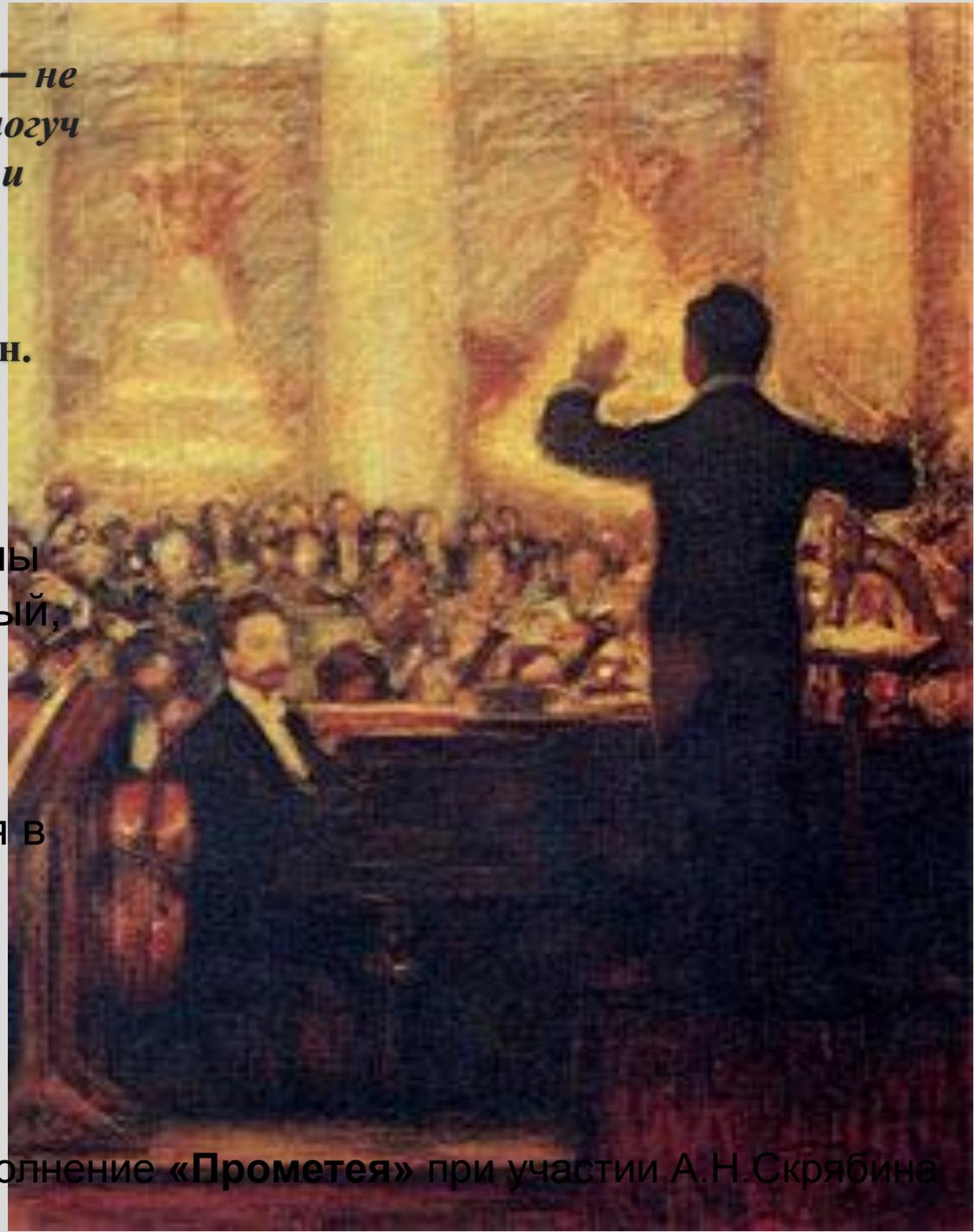

Музыка Скрябина отразила бунтарский дух своего времени, предчувствие революционных перемен. В ней соединились волевой порыв, напряжённая динамическая экспрессия, героическое ликование, особая «полётность» и утончённая одухотворённая лирика.

*«Иду сказать людям, что горевать — не
о чём, что утрат нет. Силён и могуч
тот, кто испытал отчаяние и
победил его».*

А.Скрябин.

«...Спят разрушительные силы
Хаоса. К ним взывает властный,
повелевающий голос.
Пробуждаются спящие силы.
Рождается противоборство.
Вспыхивают огни, сочетаются в
пламя. Великий небывалый
пожар!»

Исполнение «Прометея» при участии А.Н.Скрябина

«Философ-поэт-музыкант»

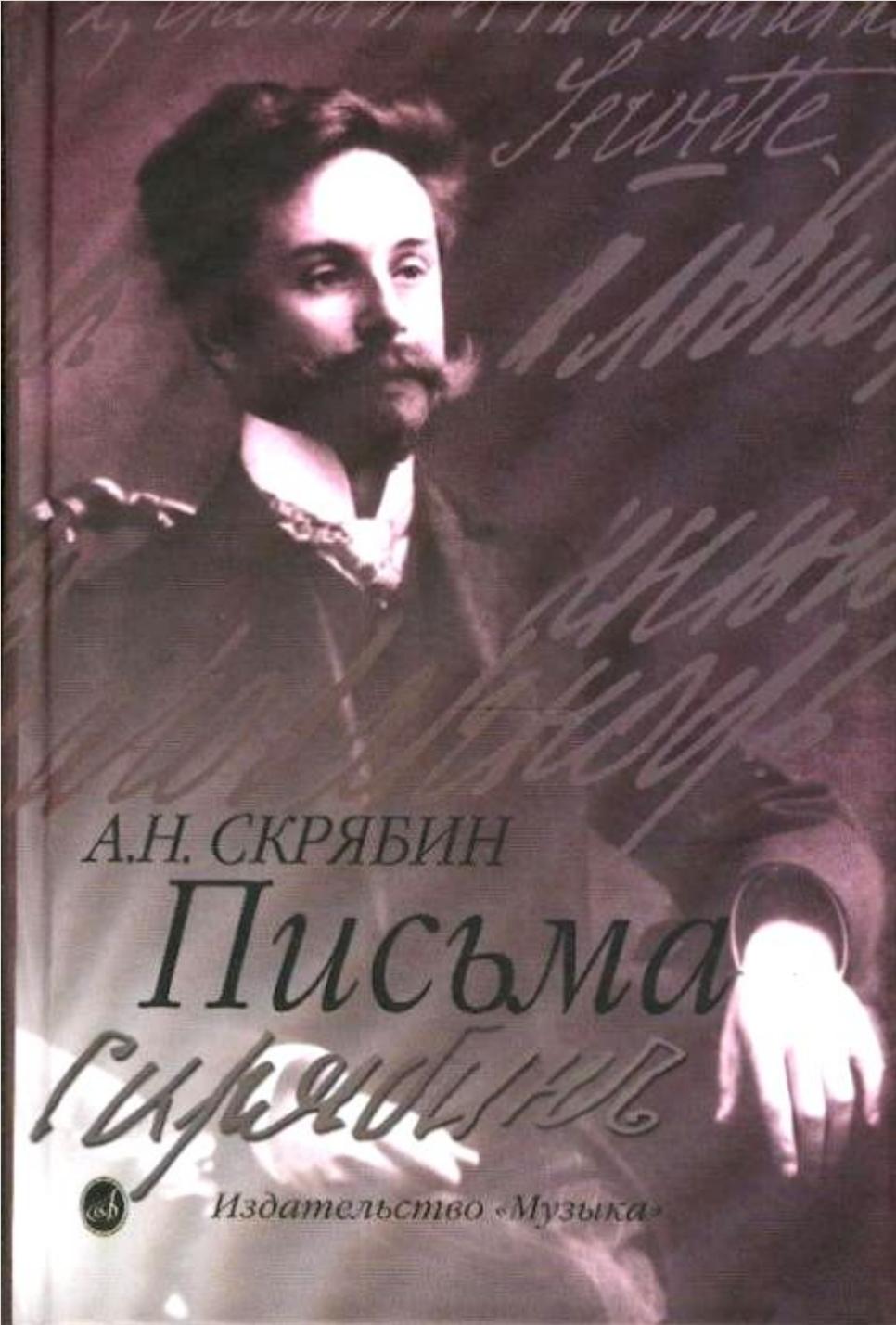

Творчество Скрябина оказало существенное воздействие на фортепианную и симфоническую музыку 20 в.

Получили дальнейшее развитие идеи синтеза музыки и света. В 1922 в помещении последней квартиры Скрябина в Москве организован музей.

Гостиная в доме-музее
А.Н.Скрябина

А.Н. СКРЯБИН

Письма

Скрябин

Издательство «Музыка»

*«Я так счастлив, что если б я мог одну
крупницу моего счастья сообщить
целому миру, то жизнь показалась
бы людям прекрасной.*

*Я жить хочу! Я хочу нового,
неизведанного.*

*Я хочу творить. Я хочу свободно
творить. Я хочу сознательно
творить.*

*Жизнь — деятельность, стремление,
борьба».*

А.Скрябин.

**Спасибо за
внимание!!!**