

**МИФОТВОРЧЕСТВО –
ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА
РУССКОГО МОДЕРНА В
ЖИВОПИСИ.
РУССКИЙ МОДЕРН В
МУЗЫКЕ.**

Работу выполнила
ученица 11 А класса
МАОУ гимназия № 1
Ковальчук Юлия

Валентин Александрович Серов

"Каждый холст Серова был и остается праздником для тех, кто любит и ценит искусство. Его живопись несет нам радость откровения. Она не просто отражает видимый мир — она преобразует его, как летний живительный ливень, после которого в серо-голубом воздухе так свежо зеленеет листва деревьев, так бархатисто темнеют их стволы и напитавшаяся влагой лилово-коричневая земля, а мокрые крыши домов голубеют, ловя изменчивые краски неба с бегущими по омытой синеве облаками..."
(Волынский Н.Е.)

Валентин Александрович Серов «Одиссей и Навзикая»

История написания картины.

- Сюжет заимствован из «Одиссеи» Гомера. Серов обращается к завершающему эпизоду странствий Одиссея, когда после кораблекрушения он был выброшен морем на остров Феаков. Его нашла царевна Навзикая, полюбившая героя. Ее отец – царь Алкиной помогает скитальцу вернуться на родину, а Навзикая просит Одиссея не забывать ту, что спасла ему жизнь. В основе композиции лежит мотив шествия, напоминающий своим ритмом фриз или колонный портик древнегреческих храмов. Навзикая подобна греческой коре, ее колесница, запряженная мулами, торжественно движется вперед, за нею следует толпа служанок, церемониальный ряд замыкает Одиссей. Умудренный и уставший от странствий, он бредет, погруженный в тяжелые раздумья. В образе сурового героя, покорно идущего за юной царевной, Серов выразил состояние усталости культуры начала XX века, стремящейся, но не способной достичь вечного античного идеала. Над всем торжествует возносящееся вверх небо. Кружевное облако своими очертаниями напоминает облик бессмертных античных богов, активных участников всех событий греческой мифологии.

«Похищение Европы»

История написания картины.

Картина **Похищение Европы** была написана Валентином Александровичем Серовым под впечатлением от путешествия в Грецию и посещения развалин Кносского дворца на острове Крит. Сюжет полотна художник Серов заимствует в древнегреческой мифологии: верховный бог Зевс, плененный красотой Европы дочери финикийского царя Агенора, под видом быка похищает девушку и отправляется вместе с ней на остров Крит. В образном строе картины **Похищение Европы** Серов обращается к достижениям минойской культуры. Художника вдохновляют мотивы, поражающих свежестью, кносских фресок, терракотовый декор пифосов и элементов архитектуры, другие памятники греческой архаики. **Похищение Европы**, изображенное Серовым, противопоставляет классическому "мраморному" образу античности полный мифологического величия живой первозданный мир. Повторяющиеся кривые линии горизонта, беспокойной морской поверхности, спин резвящихся дельфинов, неустойчиво изогнутого стана царицы создают особый ритм пространства, наполненный звучанием гомеровских эпосов.

Михаил Александрович Врубель

«..у Врубеля брезжит иное, как у всех гениев, ибо они не только художники, но уже и пророки. Врубель потрясает нас, ибо в его творчестве мы видим, как синяя ночь медлит и колеблется побеждать, предчувствуя, может быть, свое грядущее поражение» (А. Блок)

«Демон сидящий»

История написания картины.

- ▣ Картина – первое значительное произведение русского символизма, определившее его главную тему – стремление творческой личности к высшей красоте. Художник творит образ, созвучный духовным исканиям своей эпохи. Он утверждает, что его герой – "это дух, но дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, и, при всем этом дух величавый и властный". Облику Демона свойственна противоречивость: одухотворенный лик и могучее тело. Жест сцепленных могучих рук подобен разрываемым оковам. Герой погружен в меланхолическое созерцание гаснущих красок заката. Его мощной фигуре тесно в горизонтальном формате композиции. Но печаль Демона не бесплодна. Мир вокруг него является в новом преображенном состоянии. Художник передает метаморфозы форм, в результате чего цветы становятся подобными кристаллам. Работая мастихином (тонкой стальной пластиной), Врубель словно соединяет приемы живописца и скульптора, что проявляется в создании форм, похожих на ограненные камни. В результате рождается монументальная техника, имитирующая мозаику. Тема Демона, олицетворяющего вечную борьбу мятущегося духа, стала главной в творчестве художника

Русский модерн в музыке.

Модернизм в музыке-искусствоведческое понятие, которое хотя и трактуется в музыкознании не всегда однозначно в плане историческом, но, тем не менее, всегда указывает на различные инновационные тенденции в музыке, а также на активное стремление музыкантов заниматься дальнейшей модернизацией её эстетического облика

Александр Николаевич Скрябин

«Скрябин... кажется, русская музыка не знала до сих пор имени, которое возбуждало бы к себе более страстный, более острый интерес, чем имя Скрябина. Его душа центростремительная. Она фокус, куда сбегаются лучи... от всех феноменов внешнего мира. И раскальваемые сосредоточием мировых лучей в одной точке, плавятся и вскипают звуки, и каскадами жаркой творческой славы брызжут и хлещут с яростью неукротимой». (В. Каратыгин)

«Поэма экстаза»

«Поэма экстаза» по форме является одночастной симфонией и следует традиционной сонатной форме, трактованной Скрябиным весьма свободно. Поэма имеет более десяти музыкальных тем, каждая из которых носит определённое смысловое значение.

«Поэма экстаза» является новой ступенью симфонизма Скрябина. В отличие от симфоний (предшественники Поэмы) в Поэме экстаза нет драматическо-трагедийных образов, зато в выражении душевных переживаний произведение признано лучшим.