

Тема:

Искусство символизма (живопись)

СИМВОЛИЗМ – это художественное направление рубежа XIX-XX вв., охватывающее такие сферы искусства, как: живопись, литература, музыка и т.д.

Символизм провозгласил своей основной идеею двойственности мира.

Офелия.
Огюст Эрнест

**Греч. symbolon — знак,
опознавательная
примета, символ.**

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

Философ Н.А.Бердяев

ОБЩЕЕ У СИМВОЛИЗМА И РОМАНТИЗМА:

- ✓ обращение к миру чувственной интуиции,
- ✓ поиски идеи и истины в потустороннем, мистическом пространстве,
- ✓ воспроизведение таинственных картин далёкого прошлого (в первую очередь Античности и Средневековья).
- ✓ стремление к духовной свободе,
- ✓ трагическое предчувствие надвигающихся социальных катастроф
- ✓ сомнения в духовности

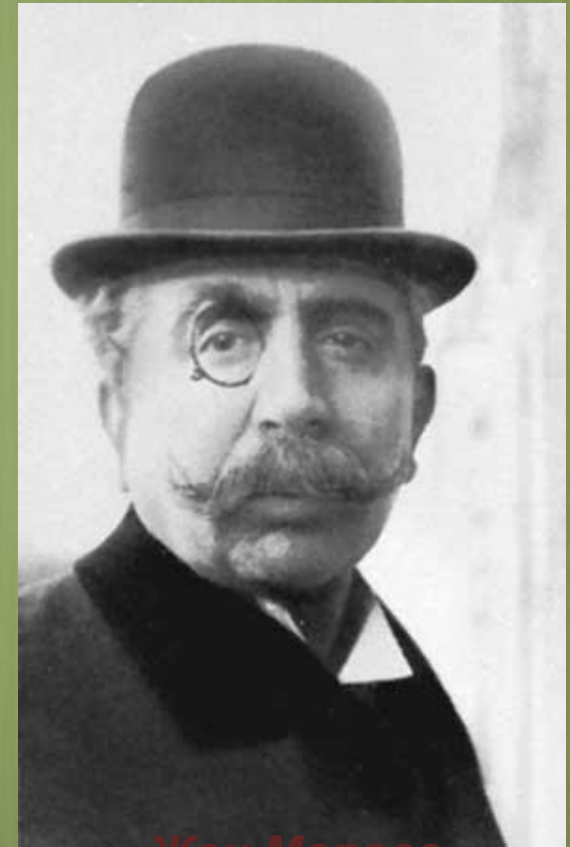

Сострадание. Уильям Блейк

Официальной датой рождения символизма принято считать 1886 год, когда французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Фигаро» «Манифест символизма».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ СИМВОЛИЗМА

- Расшифровывать скрытые значения вещей и явлений,
- Облекать их в осязаемые формы, т.е. «объективировать субъективное»,
- Выступать в качестве посредника между миром видимым и невидимым.

Жан Мореас

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ АЛЛЕГОРИЕЙ И СИМВОЛОМ

АЛЛЕГОРИЯ

СИМВОЛ

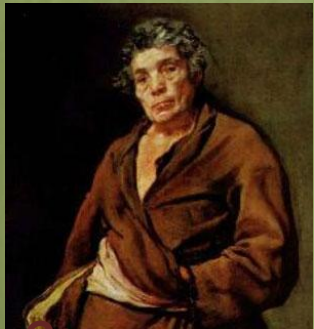
Явление

Идея

Понятие

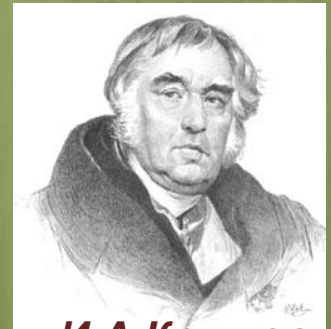
Образ

*Примером аллегорий являются басни Эзопа и Крылова.
Герои и образы служат выражением понятий,
добра и зла, ума и глупости.*

Эзоп

Иллюстрация
к басне
«Петух и
драгоценности».

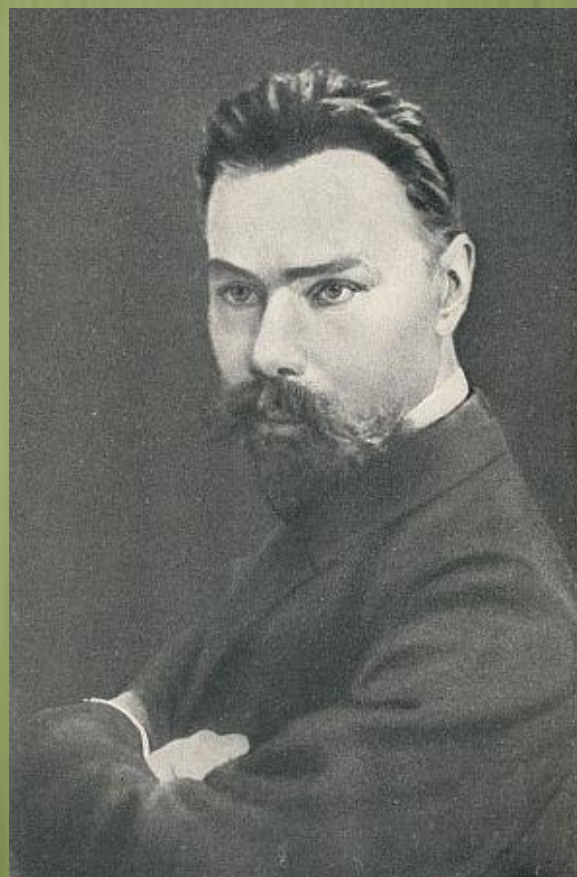
И.А.Крылов

Иллюстрация
к басне
«Волк и Ягненок»

Символ также можно попробовать истолковать
словами, но при этом невозможно постичь его
конечный, истинный смысл.

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине...

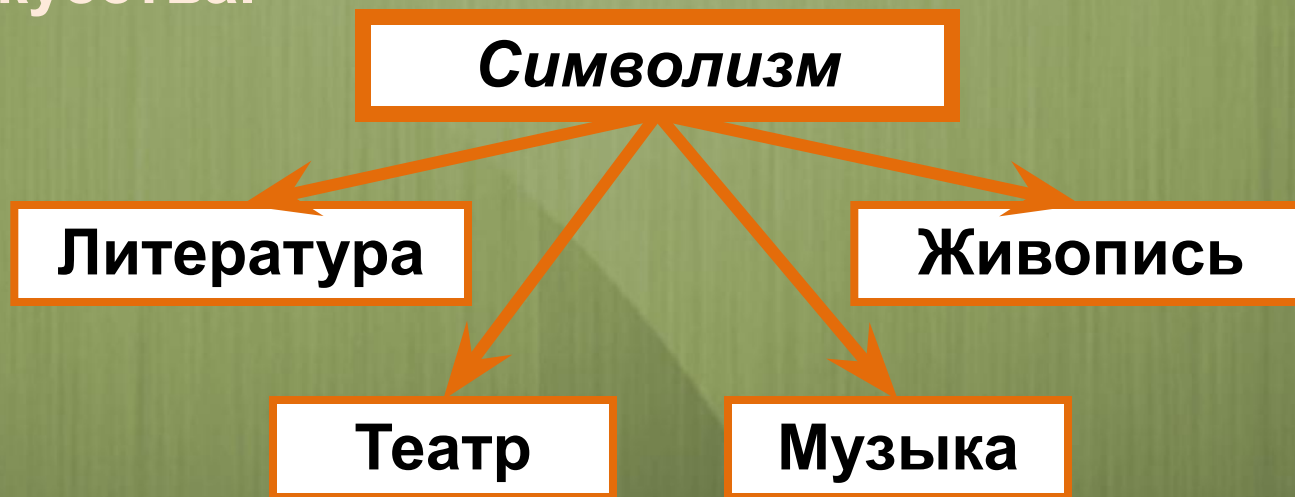
В.Я.Брюсов

Символизм содержится и «растворён» в любой эпохе и в любом виде искусства.

ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЗМА РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ:

- ✓ Впервые были теоретически обоснованы его характерные черты;
- ✓ Дал мощный импульс для успешного развития многих видов искусства.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРУБЕЛЬ

(1856-1910) — ярчайший представитель символизма в русском изобразительном искусстве.

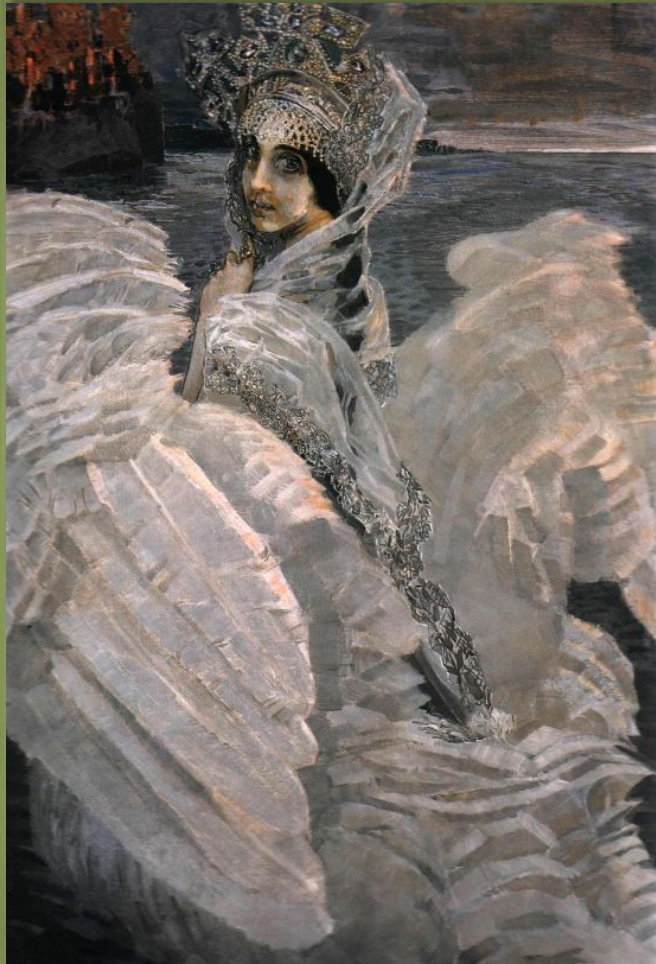

Эпоха узнавала себя в его произведениях, он сам был «нашей эпохой»

Врубель был художником, который попытался за реальной действительностью разглядеть другую, более важную внутреннюю реальность и выразить её языком живописи. Он выразил своё кредо в словах: *«Написать натуру нельзя и не нужно, должно поймать ее красоту».*

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

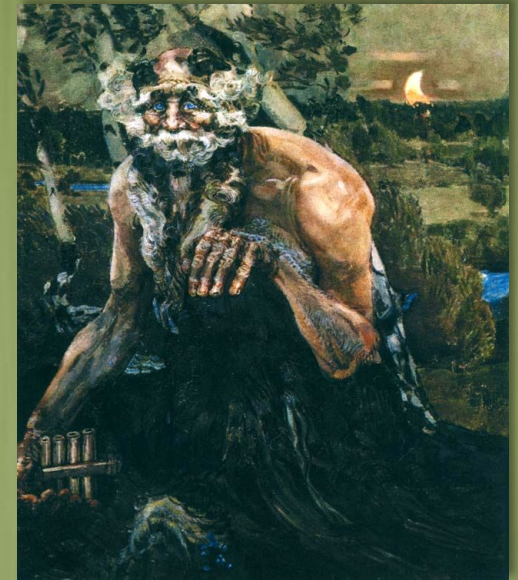
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ, СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ПЕРСОНАЖИ М.А.ВРУБЕЛЯ

*Царевна-Лебедь.
1900г.*

Муза. 1896г.

Пан. 1899г.

Шестикрылый серафим. 1905г.

Пророк. 1898г.

Богатырь. 1898г.

Снегурочка. 1890г.

«Живописная манера Врубеля... позволяла усложнять формы, обогащать оттенки, окутывать фигуры и предметы волшебной дымкой, придающей каждому изображению преобразующие его свойства... Он был великим мастером видеть в простом и однозначном бесконечно сложное и бесконечно многообразное тайное содержание» (А.М.Кантор).

Демон сидящий. 1890г.

«Полуобнажённая, крылатая, молодая, уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колени, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами».

М.А.Врубель

Летащий Демон. 1899г.

Демон поверженный. 1902г.

ТЕМА ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. ВРУБЕЛЯ

*Напутствуя молодых художников, он говорил:
«Человек ничего не придумает, чего бы не было в
природе. Берите всё оттуда».*

Сирень. 1900г.

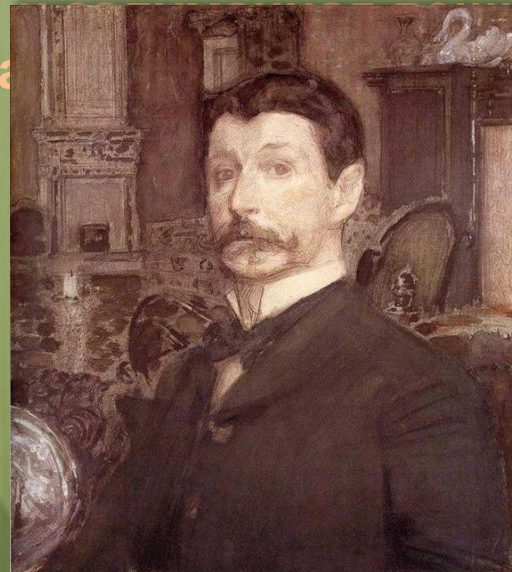
К ночи. 1900г.

ПОРТРЕТНОЕ ТВОРЧЕСТВО М.А.ВРУБЕЛЯ

«...Портрет тоже можно написать не в реальном, а в фантастическом плане, всегда начинай с какого-нибудь куска, который напишешь вполне реально. В портрете это может быть перстень на пальце, окурок, пуговица, какая-нибудь малозаметная деталь, но она должна быть сделана во всех мелочах, строго с натуры. Это как камертон для хорошего пения — без такого куса вся твоя фантазия будет пресная — совсем не фантазия» — М.А.Врубель

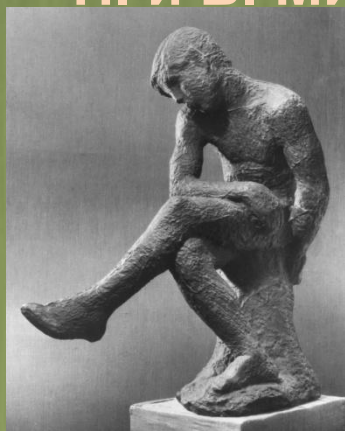
*Портрет С.И.Мамонтова.
1887г.*

Автопортрет. 1905г.

Объединение художников "Голубая роза"

Состав объединения : П. Кузнецов, П. Уткин, Н. Сапунов, М. Сарьян, С. Судейкин, Н. Крымов, А. Арапов, А. Фонвизин, Н. и В. Милиоти, Н. Феофилактов, В. Дриттенпрейс, И. Кнабе, скульпторы А. Матвеев и П. Бромирский.

А.Матвеев.
Сидящий мальчик.
1909г.

П. Кузнецов.
Мираж в степи. 1912г.

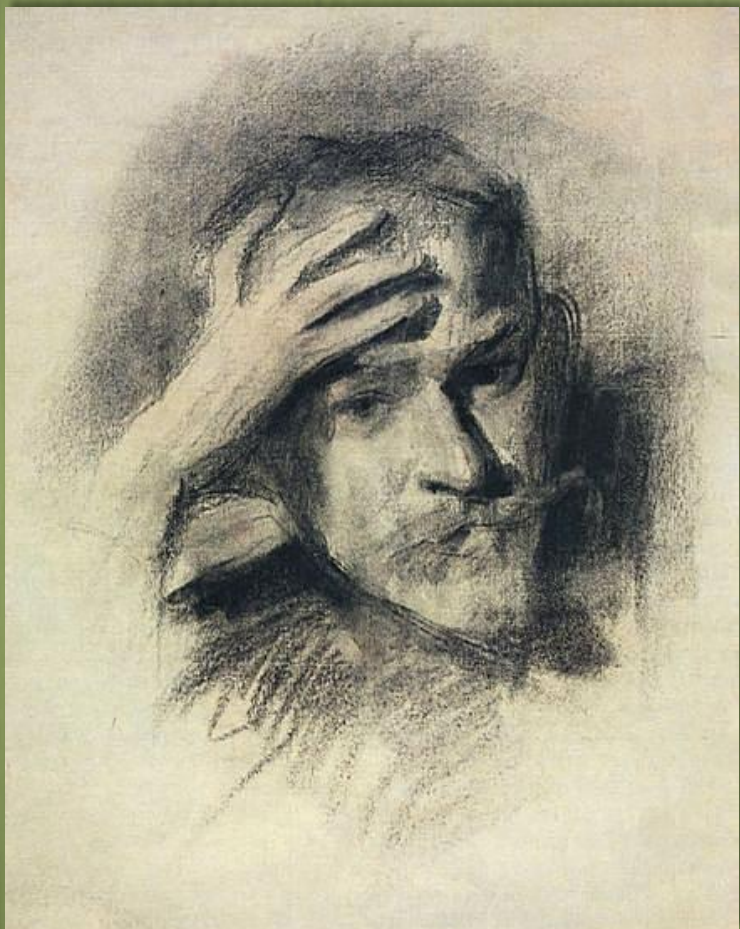
П.Уткин.
Ночь. Ветер. 1904г.

«Голубая роза» –
поиск нереальной,
фантастической
мечты о красоте

В.Милиоти.
Девушка в парке

В.Э.БОРИСОВ-МУСАТОВ (1870-1905) — русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд».

Крупнейший мастер эпохи русского серебряного века. Живописец – станковист, график. Создатель символических композиций, пейзажей и портретов, эскизов декоративных панно, мастер художественной постановочной фотографии.

Автопортрет. 1904-1905гг.

ШЕДЕВРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ В.Э.
БОРИСОВА-МУСАТОВА
«ВОДОЕМ», «ПРИЗРАКИ», «ИЗУМРУДНОЕ
ОЖЕРЕБЛЕ»

Водоем. 1902г.

Произведения В.Э.Борисова-Мусатова отличаются глубокой продуманностью при внешней «немногословности» и кажущейся простоте композиционных решений.

Изумрудное ожерелье. 1903-1904гг.

Художник прибегает к эффекту «входа» в картину и «выхода» из нее.

Одно из необычных качеств живописи Борисова-Мусатова – музыкальность. Это ощущение возникает потому, что художник выстраивает все выразительные средства на основе их внутренних сцеплений подобно тому, как звуки, сливаясь друг с другом, превращаются в мелодию.

*В работе
«Призраки» все
окутано вуалью
печали, все
обращено в
невыразимые
словами
переживания
человека*

Призраки. 1903г.

Осенняя песня. 1905г.

Этюд. Венки васильков. 1905г.

**Реквием.
1905г.**

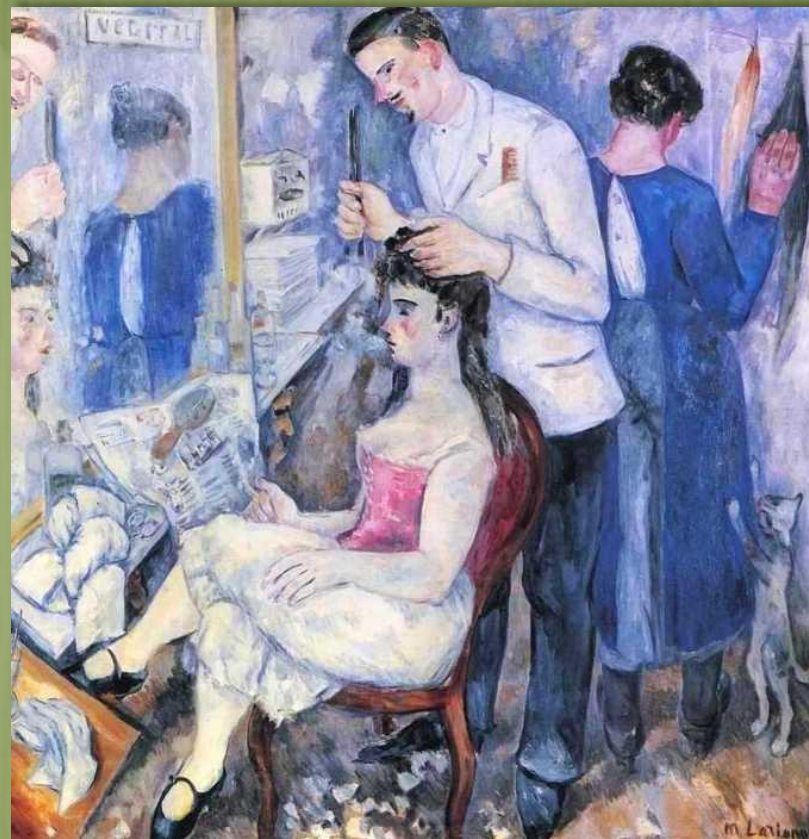
БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ ЖИВОПИСНАЯ СИСТЕМА БОРИСОВА-МУСАТОВА ОКАЗАЛА НА БУДУЩИХ АВАНГАРДИСТОВ.

Н.С.Гончарова. Косари. 1911г.

В.В.Кандинский. Дамы в кринолинах. 1909г.

*М.Ларионов.
Девушка у парикмахера. 1920г.*

Демон
сидящий.

Можно ли утверждать, что
художник запечатлел Демона
таким, каким увидел его
Лермонтов?

Летящий
Демон.

Демон
поверженный.