

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века». «Мир искусства».

Кудашова Ирина Анатольевна

Модерн и неоклассицизм

В архитектуре Серебряного века можно выделить сразу несколько течений, в которых сошлись тенденции «возврата к прошлому» и смелость нетрадиционных идей. Это прежде всего стиль модерн, близко примыкающий к нему неорусский стиль (рожденный в Москве) и собственно неоклассицизм (преимущественно в Петербурге).

Модерн получил развитие в Европе и Америке еще в конце XIX в. В России его распространение связано с именем выдающегося мастера Ф. О. Шехтеля (1859-1926). Он освоил общие конструктивные принципы модерна и сумел внести в свои проекты образы национальной старины.

Первые художественные достижения Шехтеля были связаны с «европейским» пониманием модерна. Галерею созданных им московских особняков, воплощающих этот стиль, открывает дом З.Г. Морозовой на Спиридоновке (1893), в котором мастер использовал образы строгой средневековой английской готики. Панно, рисунки витражей и скульптур в особняке принадлежат художнику М.А. Врубелю.

Модерн и неоклассицизм

Ф.О. Шехтель Особняк З.Г. Морозовой в Москве, 1893

Кудашова Ирина

Модерн и неоклассицизм

Высшим достижением зодчего в развитии особнякового модерна стал дом А.Н. Рябушинского на Малой Никитской улице Москвы (1900-1902).

Строительство особняков, укрепивших авторитет Шехтеля в среде богатых людей России, не может сравниться с той поистине всенародной известностью, которую принес зодчему проект Ярославского вокзала в Москве (1902-1904).

Лицо здания определяет высокий фасад, выходящий на вокзальную площадь. В нем традиционные национальные черты русского зодчества не только использованы, но и старательно подчеркнуты архитектором. Если посмотреть на вокзал издалека, через площадь, в его планировке увидишь соединение кубических и граненых цилиндрических объемов. Однако они «приглушены» доминирующей над сооружением большой центральной башней, имеющей непомерно высокую кровлю с загнутым козырьком. Кажется, что это даже не башня, а городские ворота или арка, открывающая въезд в старинный русский город. Левая башня кончается шатром, подобно древнерусским храмам XVI в. Многоцветные изразцы вокзала – дань декоративности, вне которой трудно представить русский модерн.

Модерн и неоклассицизм

Ф.О. Шехтель Ярославский вокзал в Москве, 1902-1904

Кудашова Ирина

Модерн и неоклассицизм

Петербургский вариант модерна был совсем иным – здесь архитекторы должны были сохранить классическое лицо города на Неве. В эпоху Серебряного века немалое количество своих проектов в духе «модерна – неоклассицизма» осуществил Ф.И. Лидваль (1870 – 1945). Он строил масштабные сооружения, выполняющие функции доходных домов или официальных зданий. В его проектах декоративность и игра элементами разных стилей, характерная для модерна, поглощается строгой симметрией построек, напоминающих русский ампи́р XIX в.

Но были в Петербурге мастера, для которых традиции классицизма казались самодостаточными, не нуждающимися в модернизации. В их числе зодчий И.А. Фомин (1872-1936), основоположник архитектурного неоклассицизма. Лучшим его творением по праву считается дом А.А. Половцева на Каменном острове. Перед нами не особняк, но и не дворец, а как бы его копия, напоминающая театральные декорации. В облике дома все говорит о XVIII в.: парадный двор, главный корпус под куполом, разбегающиеся в стороны многочисленные колонны. Внутренняя его часть объемна, удобна, подчинена функциональному замыслу.

Модерн и неоклассицизм

Ф.И. Лидваль

Азово-Донской банк в Санкт-Петербурге, 1907-1910

Кудашова Ирина

Модерн и неоклассицизм

И.А. Фомин Особняк А.А. Половцева, 1911-1913

Мир искусства

Одним из ярких явлений русской художественной культуры Серебряного века было творческое объединение «Мир искусства», в деятельности которого идеи модерна и неоклассицизма получили блестящее развитие.

История этого объединения начинается в самом конце XIX в. в Санкт-Петербурге с юношеского гимназического, а затем студенческого кружка любителей искусства. Душой молодежной компании, увлеченной идеей самообразования, был будущий искусствовед и живописец А.Н. Бенуа. В 1890 г. к кружку присоединился приехавший в столицу из провинции С.П. Дягилев (1872-1929), вдохновитель и организатор практической деятельности «Мира искусства».

В начале 1899 г. в свет вышел первый номер журнала под названием «Мир искусства». Журнал выходил с 1899 по 1904г. Объединение просуществовало с перерывами с 1898 по 1924 г.

Мир искусства

«Мир искусства» - объединение русских художников, созданное в конце XIX в. в *Петербурге*, заявившее о себе журналом и *выставками*, от имени которых получило название. В "Мир искусства" в разные годы входили многие художники различных убеждений и взглядов, разных творческих *методов* и *стилей*. Всех объединял протест против официального академического искусства.

Александр Николаевич Бенуа (1870—1960), выдающийся художник и *историк искусства*, душа и организатор общества, имея в виду журнал, выставки и само общество, вспоминал позднее: "Я считаю, что под "Миром Искусства" следует подразумевать не то или другое или третье в отдельности, а все это вместе или вернее некий коллектив, который жил своеобразной жизнью, особыми интересами".

Мир искусства

Возникновению общества предшествовал маленький домашний "кружок самообразования" на квартире Бенуа, где собирались его друзья по частной гимназии К. Мая: В.Ф. Нувель, Г.Е. Калинин, Л.С. Розенберг (Бакст), Н.В. Скалон, Д. В. Философов. К ним присоединились С.П. Дягилев, А.П. Нурок, Е. Е. Лансере, К.А. Сомов. Друзья читали друг другу лекции по истории живописи, литературы, музыки. В январе 1898 г. в музее Училища технического рисования барона Штиглица усилиями Дягилева открылась совместная выставка "русских и финляндских художников". Помимо членов кружка и финских художников, в выставке участвовали А.М. Васнецов, М.А. Врубель, К.А. Коровин, И. И. Левитан, С. В. Малютин, М. В. Нестеров, А. П. Рябушкин, В.А. Серов. В ноябре того же года стал выходить журнал «Мир искусства». Журнал пропагандировал русское искусство XVIII и XIX вв., современный "русский стиль", работы художников абрамцевского кружка и последние достижения западноевропейских мастеров. Журнал "Мир искусства", помимо живописи и графики, уделял место статьям, посвященным музыкальной и театральной жизни Петербурга, поэзии и философии. Его номера отличались изысканным оформлением.

Кудашова Ирина Анатольевна

После первой выставки и выхода в свет журнала критика окрестила "мирискусников" *декадентами* и "мирискусственниками". В поддержку идей космополитизма в январе — феврале 1899 г. Дягилев организовал в музее Училища барона Штиглица "художественную выставку журнала", в которой приняли участие Бакст, А. Н. Бенуа, А. М. Васнецов, А. Я. Головин, К. А. Коровин, И. И. Левитан, С. В. Малютин, Ф. А. Малявин, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, К. А. Сомов, В. А. Серов, М. В. Якунчикова и другие. Были выставлены картины западноевропейских мастеров: Л. Анкетена, А. Бёклина, Ф. Брэнгвина, Э. Каррьера, Ф. Ленбаха, К. Моне, Г. Моро, П. Пюви де Шаванна, Дж. Уистлера. На выставке экспонировались керамические изделия мастерских Абрамцева, вышивки по рисункам Е. Д. Поленовой, ювелирные изделия Р. Лалика и вазы Л. К. Тиффани.

Мир искусства

В 1900—1903 гг. в Петербурге состоялось еще четыре выставки журнала. Инициаторы этих мероприятий не представляли какой-либо стиль в искусстве, не составляли единой группы и тем более не принадлежали к одному художественному направлению, это было отражением общих настроений в период Модерна. Одним из лозунгов кружка стало выражение "искусство для искусства", в том смысле, что подлинное искусство не нуждается в идейных предписаниях со стороны, более того — оно само предписывает нормы общественной жизни. Художники «Мира искусства» часто использовали повторяющийся прием: если в изображение вводится цвет, то цветовое пятно обводится контуром, чтобы подчеркнуть его "синтетический", декоративный характер. Тема Петербурга — "окна в Европу", символа соединения русской и западноевропейской культуры — занимала особенное место в творчестве "мирискусников". Петр Великий, по словам Бенуа, был "главным кумиром их кружка". После "петровской" темы любимейшей стала эстетика Рококо, "чудный восемнадцатый век". Стилизации Бенуа на эту тему интеллектуальны, выдают знатока европейской архитектуры и французского быта.

Кудашова Ирина

Художники «Мира искусства»

В.А. Серов Похищение Европы, 1910

Художники «Мира искусства»

В.А. Серов Петр I, 1907

В.А. Серов Портрет княгини З.Н. Юсуповой, 1902

Художники «Мира искусства»

А.Н. Бенуа Прогулка короля, 1906

Кудашова Ирина

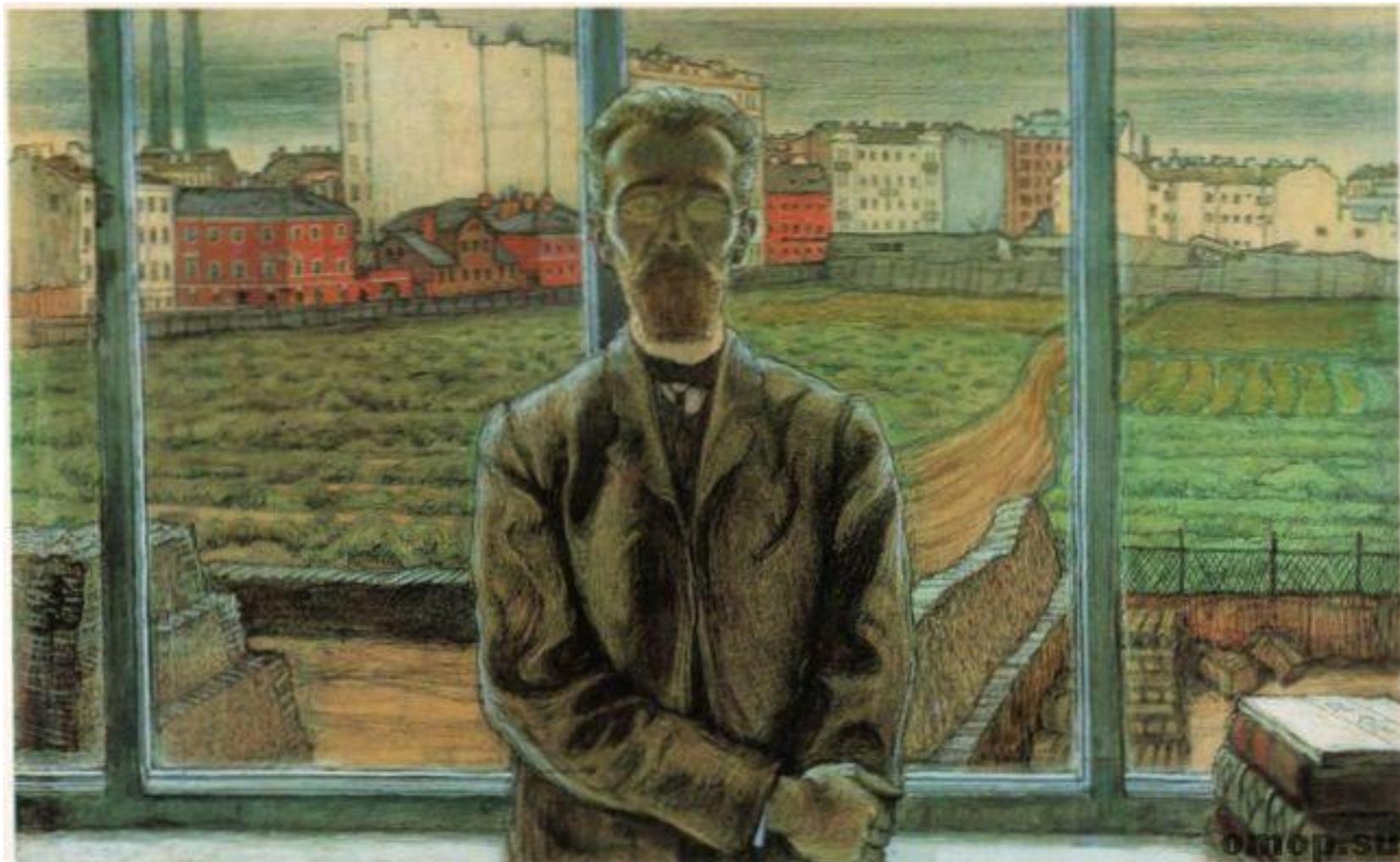
Композиции Константина Андреевича Сомова (1869—1939), сына историка искусства и коллекционера А. И. Сомова, сочетают нежность, грусть и сарказм. Однако Сомов, что само по себе необычно, не только стилист и стилизатор, а подлинно глубокий живописец. Его шедевр — "Дама в голубом" (портрет художницы Е. М. Мартыновой) — создан в 1897—1900 гг. Картина написана в голубых тонах, наполнена грустью. Художница Мартынова, друг Сомова, была больна туберкулезом. Художник представил ее в мире грез, в образе Колумбины, в старинном наряде. На дальнем плане маленькой фигуркой с тростью он показал себя и с легкой иронией — парочку, которая, расположившись на скамейке, играет на флейтах. Изображенная на картине дама держит в руке раскрытый томик стихов, но идея картины не литературна, а живописна— контраст фигуры и зелени, мерцание света на лице и груди, ритм движения рук, отношения белого и голубого.

К. А. Сомов Дама в голубом, 1897-1900

К. А. Сомов Осмеянный поцелуй, 1908

М. В. Добужинский

Человек в очках. Портрет К.А. Сюннерберга, 1905-1906

Художники «Мира искусства»

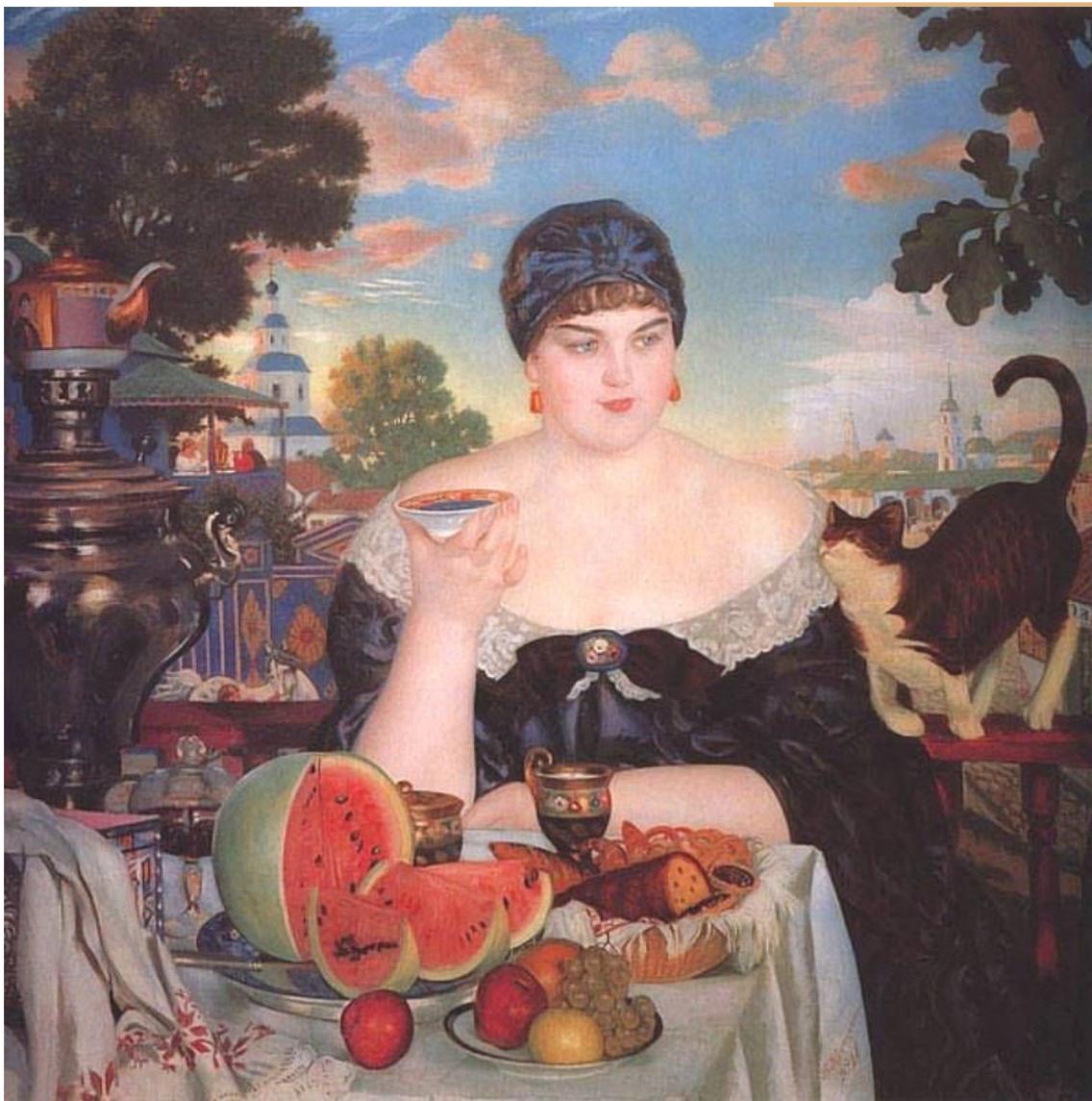

Н.К. Рерих Заморские гости, 1901

Кудашова Ирина

Л.С. Бакст Портрет С.П. Дегилева с няней, 1906

Б.М. Кустодиев Купчиха за чаем, 1918

Кудашова Ирина

Художники «Мира искусства»

Б.М. Кустодиев Масленица, 1919

Мир искусства

Художники "Мира искусства" любили соединять в одной композиции элементы портрета, пейзажа, натюрморта или портрета и "исторического этюда". В этом отношении особенно интересно творчество Леона Бакста (1866—1924) — интеллектуала, выдающегося стилиста, легко играющего в любые художественные формы: от греческой архаики до "варварской, азиатской экзотики" Индии, Персии. В 1902—1903 гг. в Петербурге был организован постоянный салон "Современное искусство", где экспонировались произведения декоративного и прикладного искусства, интерьеров, созданных по проектам Бенуа, Бакста, Головина, Коровина, Лансере. В последующих выставках "Мира искусства" принимали участие практически все передовые русские художники. В феврале 1903 г. петербургские "мироискусники" объединились с московской группой "36 художников", в результате образовался "Союз русских художников". В 1904 г. из-за отсутствия средств прекратил существование журнал «Мир искусства». Последняя выставка группы "Мир искусства" состоялась в 1927 г. в эмиграции, в Париже.

Кудашова Ирина Анатольевна