

МОДЕРН

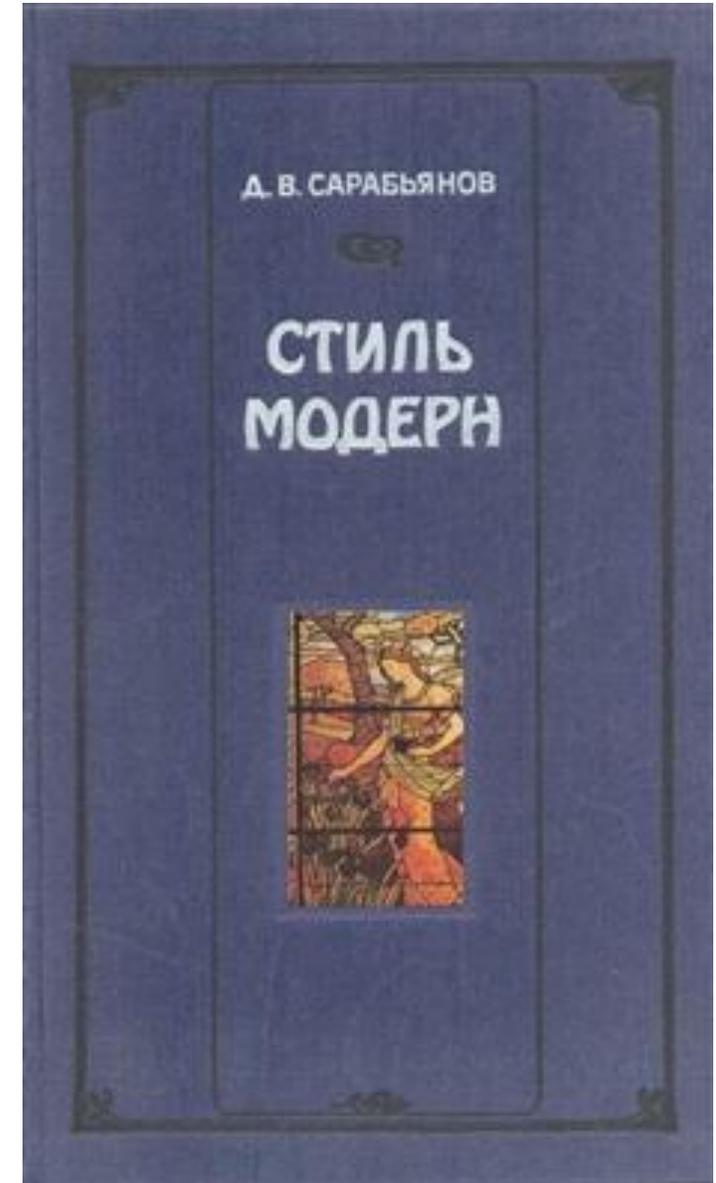
https://vk.com/izo_xx_rgpu

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн.
Истоки. История. Проблемы.
М.: «Искусство», 1989/ 2001.

«Если измерять стиль привычными параметрами и критериями, то он утратился...

Но речь все же идет о стиле, который получил значительное распространение в Западной Европе и в России на рубеже XIX–начала XX веков».

МОДЕРН

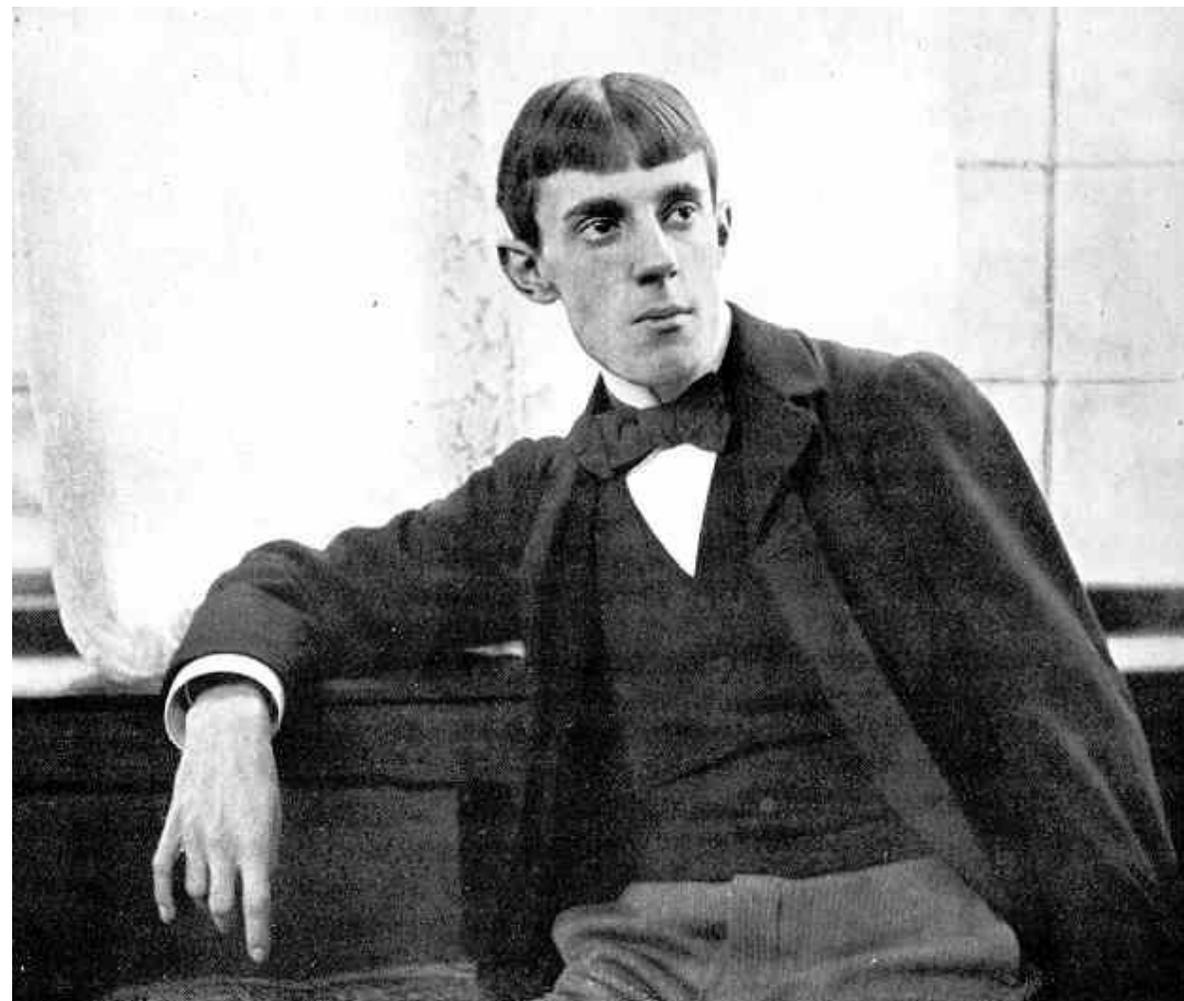
МОДЕРН - наименование стиля (исторического стиля, стилистического направления), который получил широкое распространение в мировом искусстве конца XIX - начала XX веков (Россия, Европа, США), главным содержанием которого было стремление художников противопоставить свое творчество историзму и эклектизму искусства второй половины XIX столетия, а выражением – изогнутая линия как основа художественного языка.

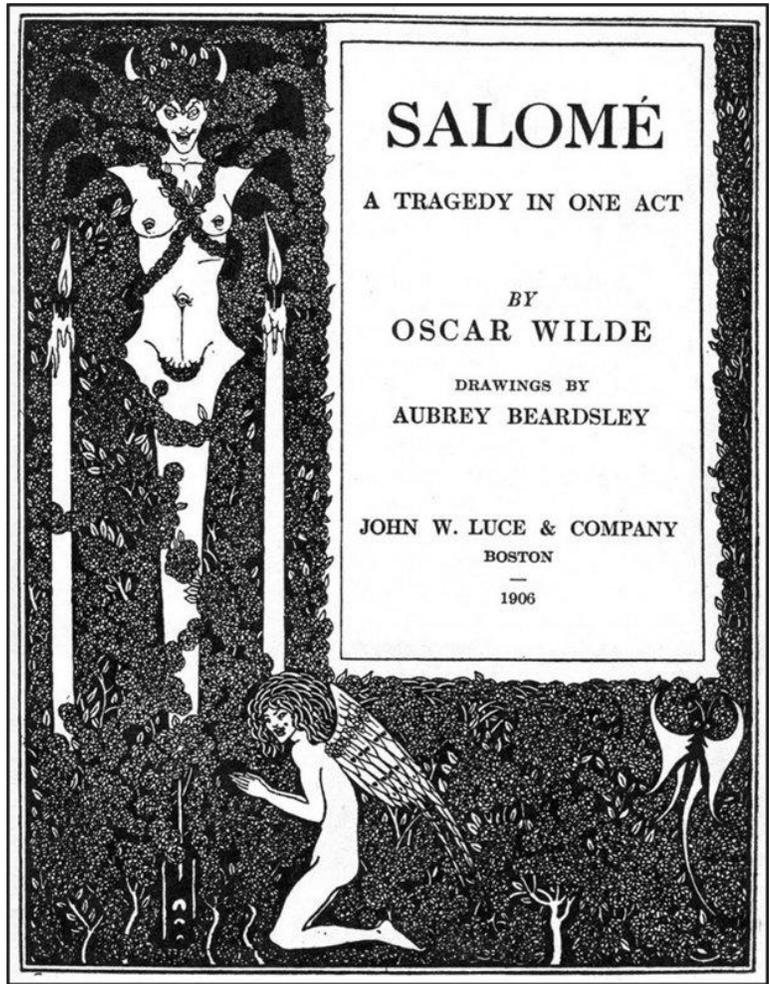
СИМВОЛИЗМ - одно из крупнейших направлений в искусстве (литературе, музыке и живописи), характеризующееся экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием символов, недосказанности, намёков, таинственности и загадочности. Возник во Франции в 1870—1880-х годах и достиг наибольшего развития на рубеже XIX-XX вв.

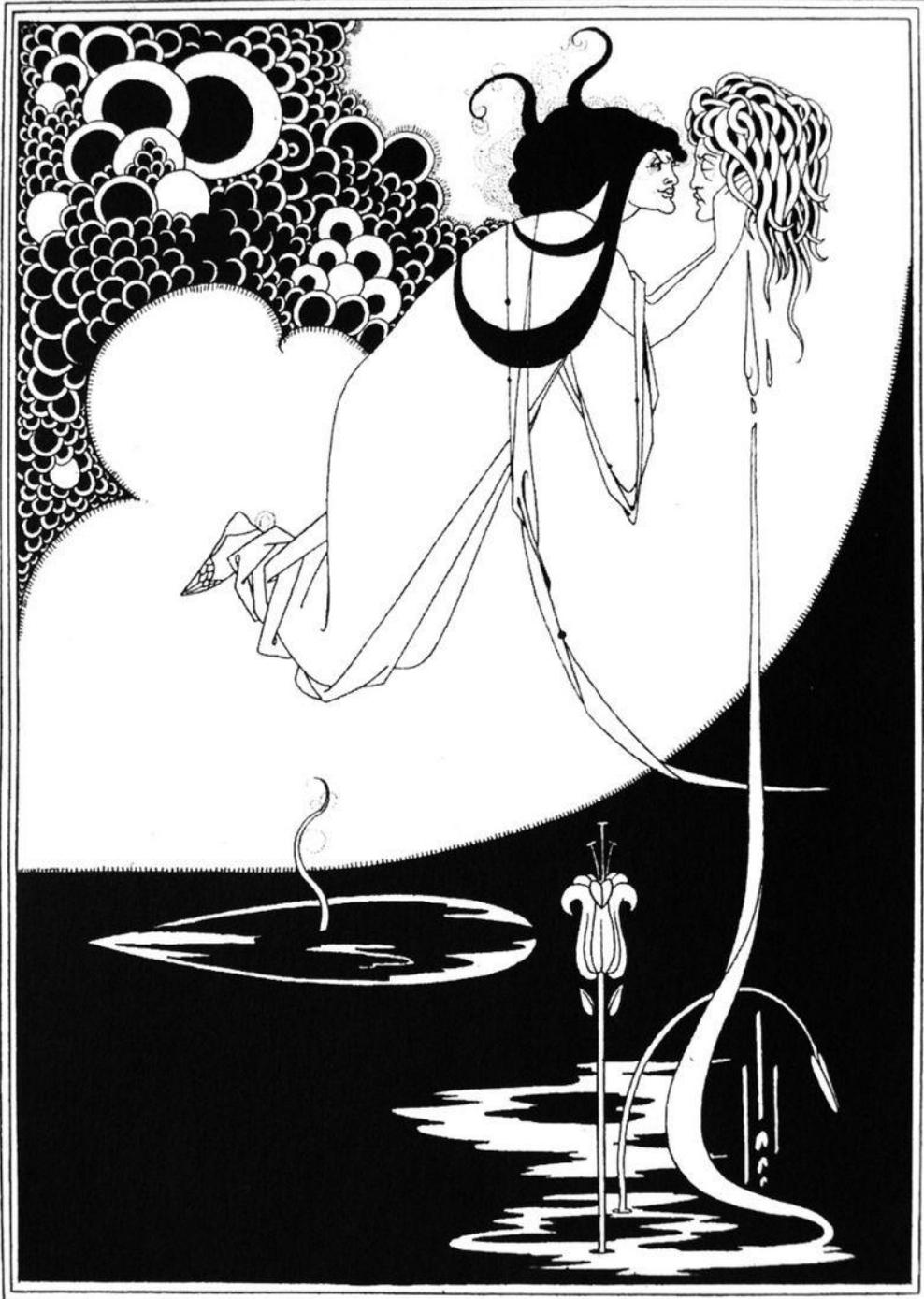
Обри Бердслей
(1872-1898)

Портрет Обри Бёрдсли
Ж.Э. Бланш (1895)

AUBREY BEARDSLEY

Oscar Wilde as Salome

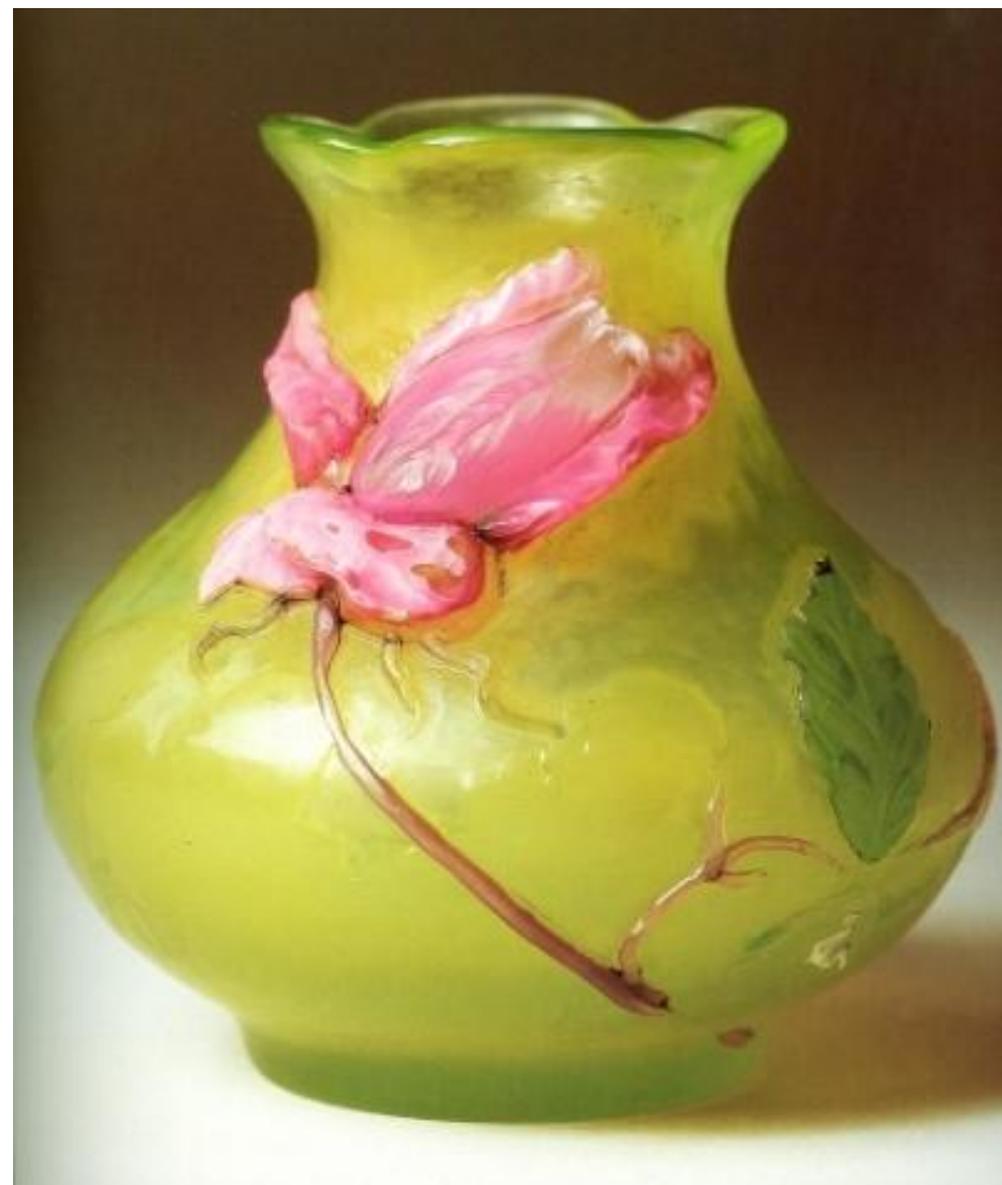
Эмиль Галле (1846-1904)
Экран для камина 1900
Шкатулка

Эмиль Галле

Ваза
«Роза Франции»

Настольная лампа
«Стрекоза»

Луис Комфорт Тиффани (1848-1933)

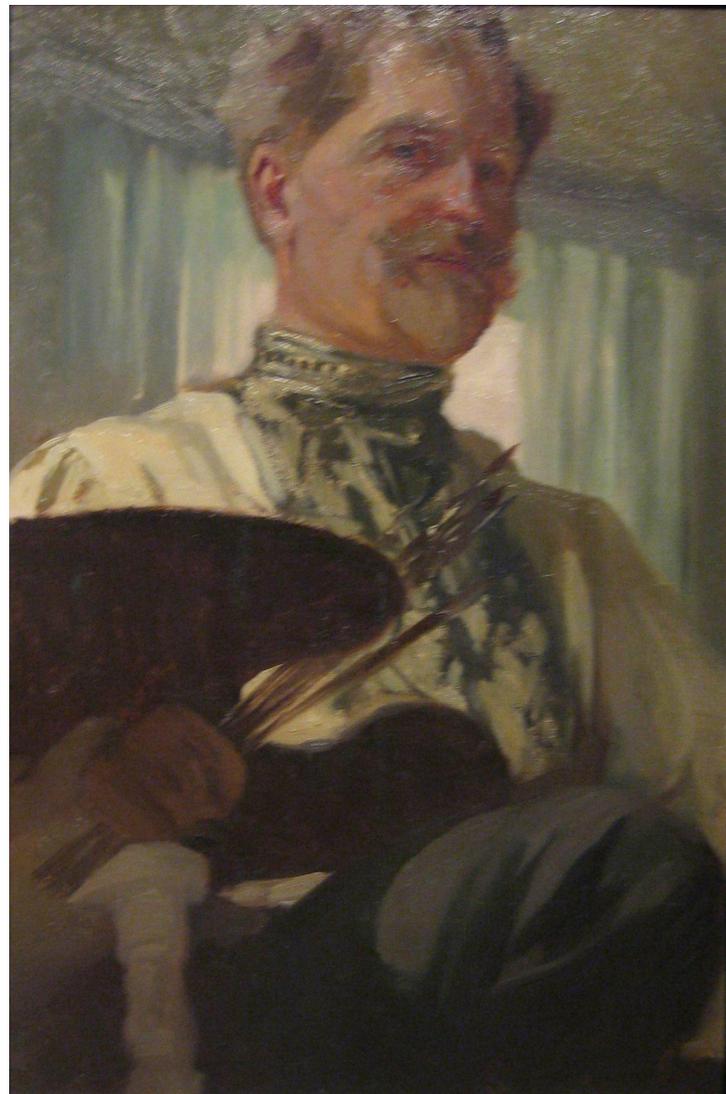
Эскиз Л.К. Тиффани
мотива к абажуру «Маки».
Акварель, гуашь, тушь,
бумага.

«Роза руки»
Ювелир Жорж Фуке
по эскизу А. Мухи
1899

Альфонс Мариа Муха
(1860-1939)

Автопортрет
1907

Афиша к спектаклю «Жисмонда» (1894)

LA DAME
AUX CAMELIAS

SARAH BERNHARDT

THEATRE DE LA
RENAISSANCE

IMP. F. CLAPPEL, PARIS

CISMONDA

SARAH BERNHARDT

THEATRE
DE LA
RENAISSANCE

IMPRIMERIE LEMERCIER, PARIS

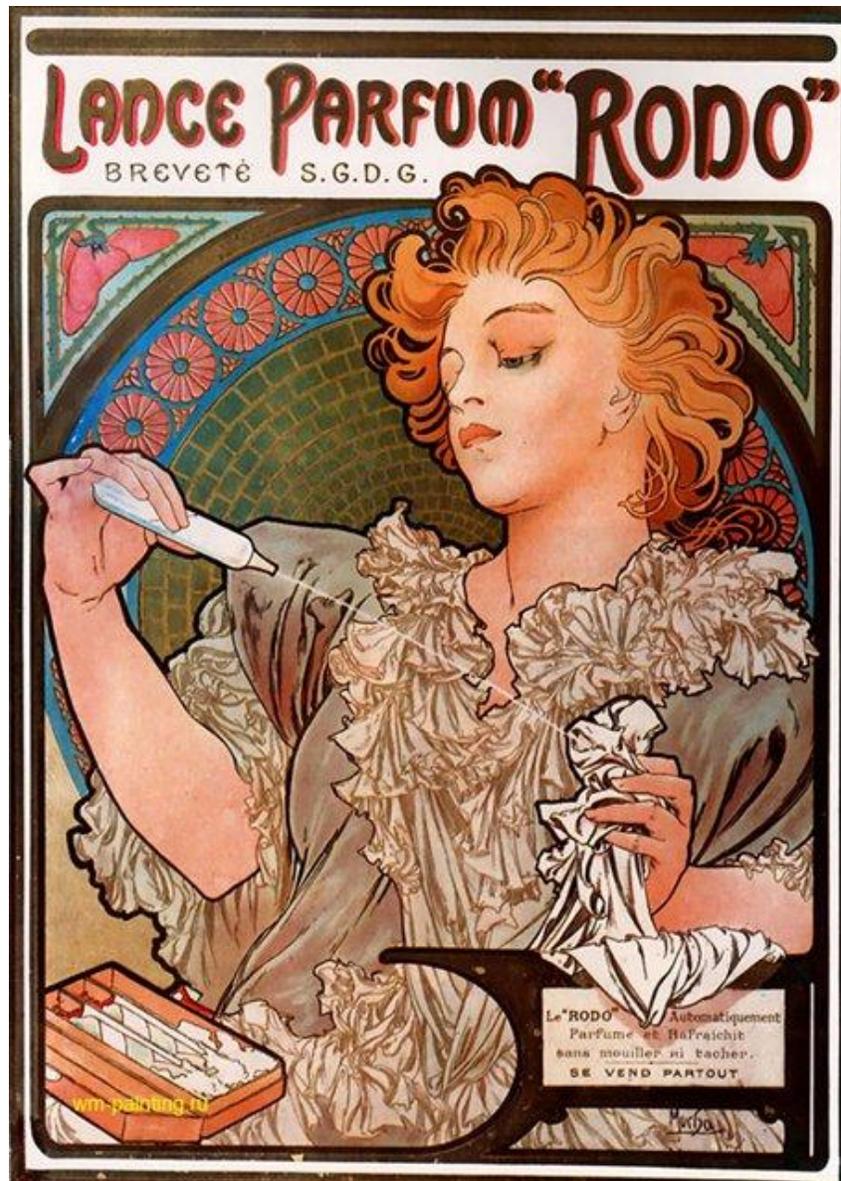
MEDEE

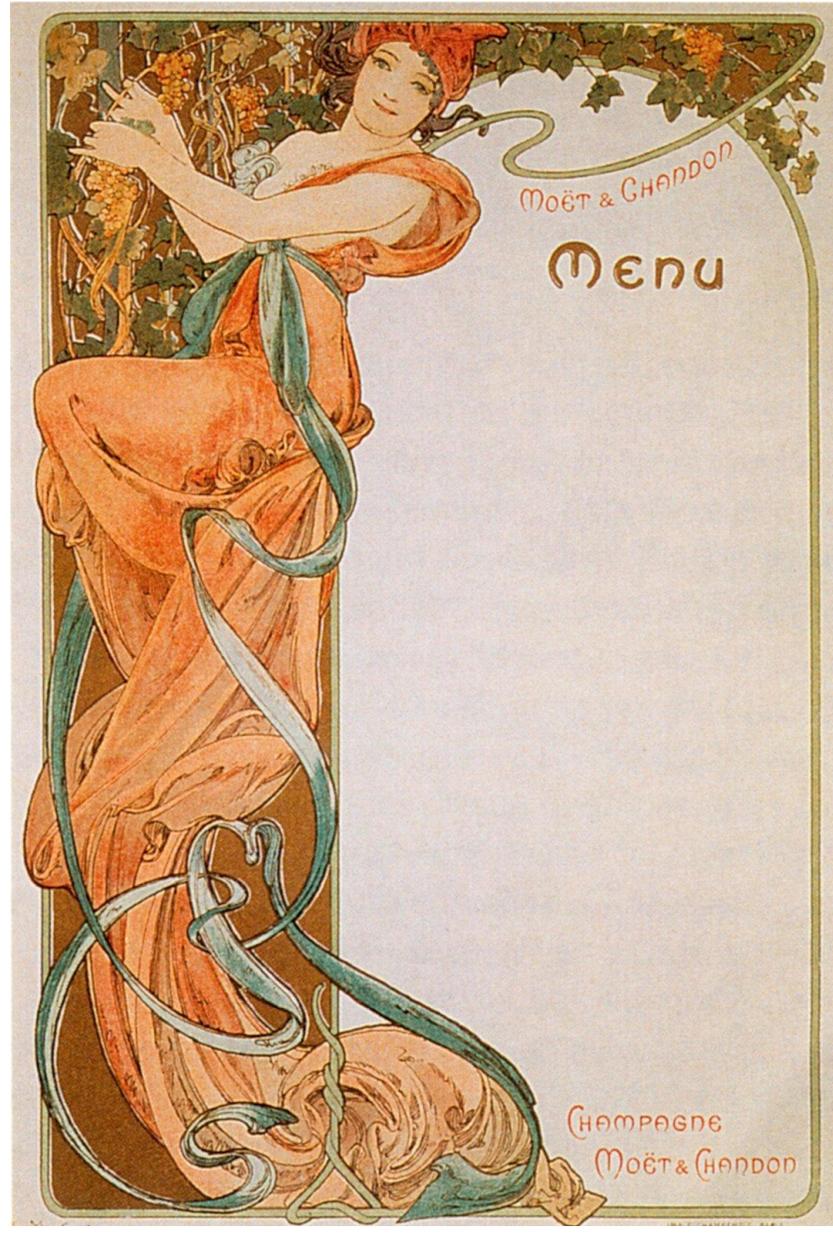
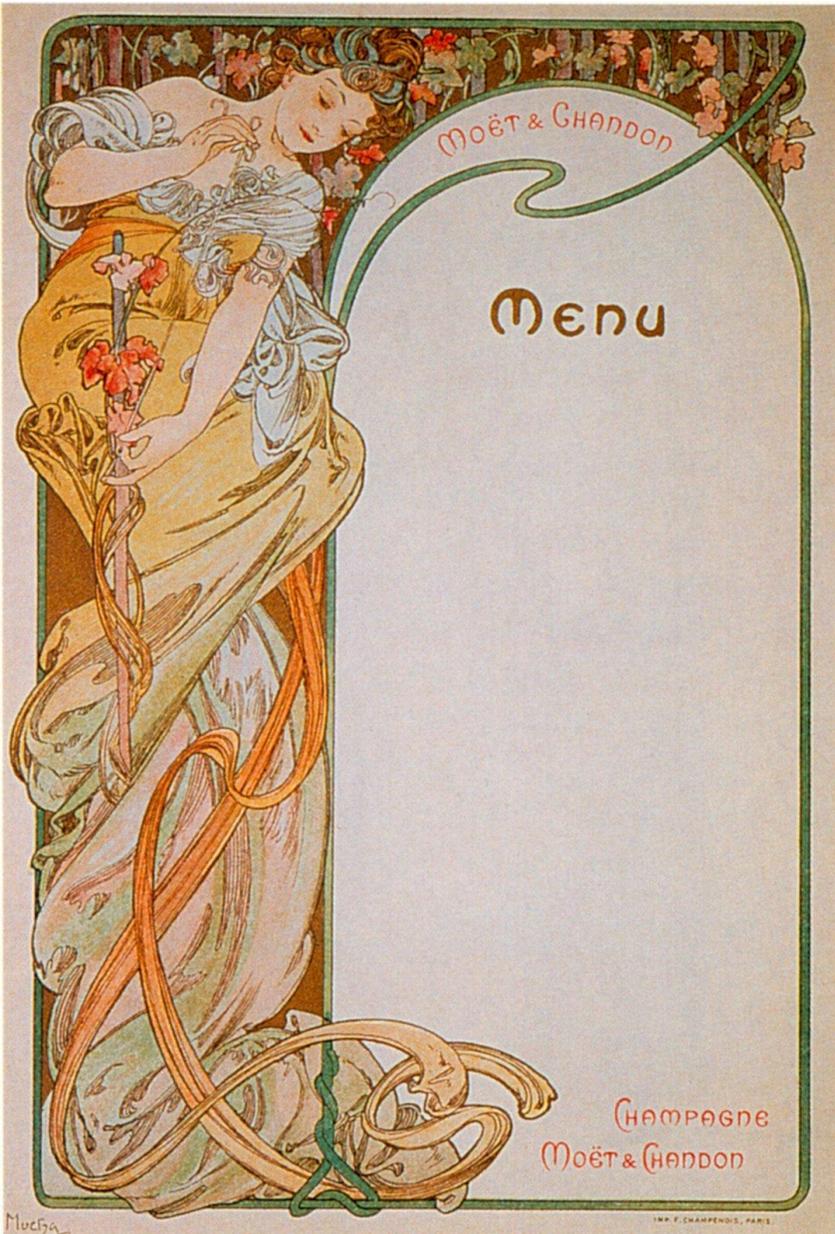
THEATRE DE LA RENAISSANCE

IMP. F. CLAPPEL, PARIS

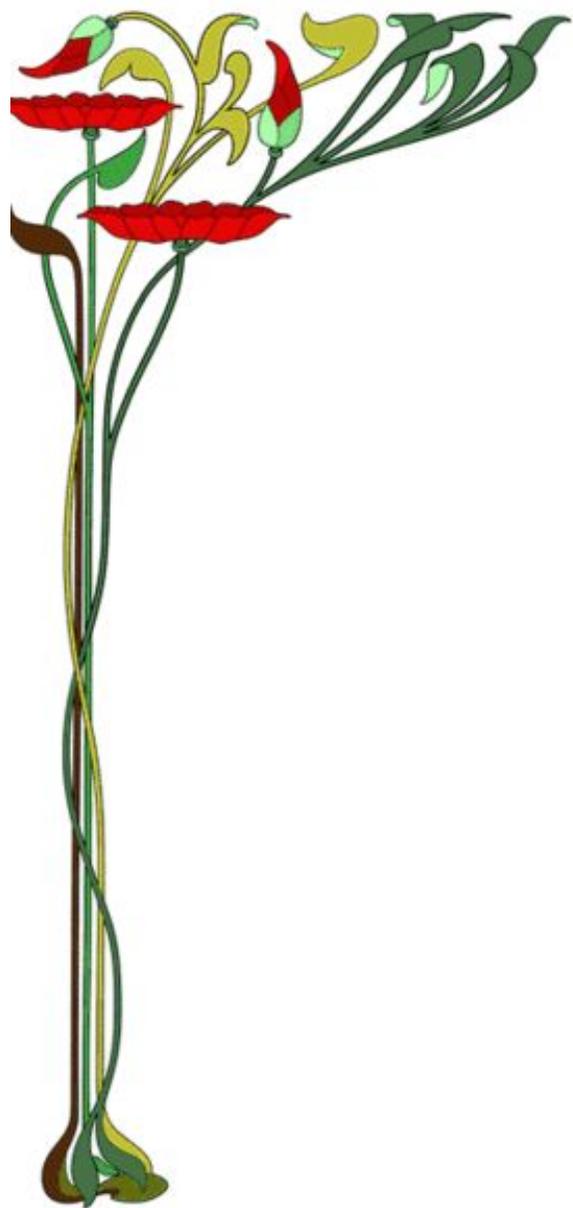
...Я не художник-декоратор. Называйте меня, как хотите, современная живопись не признает границ... Альфонс Муха

Серия «Времена года» (литография)

ИСКУССТВО РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

https://vk.com/izo_xx_rgpu

Русское искусство накануне XX века. Академизм.
Генрих Семирадский «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине»
1889. Хост, масло. 390x763 см. ГРМ

Русское искусство накануне XX века. Критический реализм.
Илья Репин. «Бурлаки на Волге». 1870-1873гг. Холст, масло. 131.5 x 281 см. ГРМ

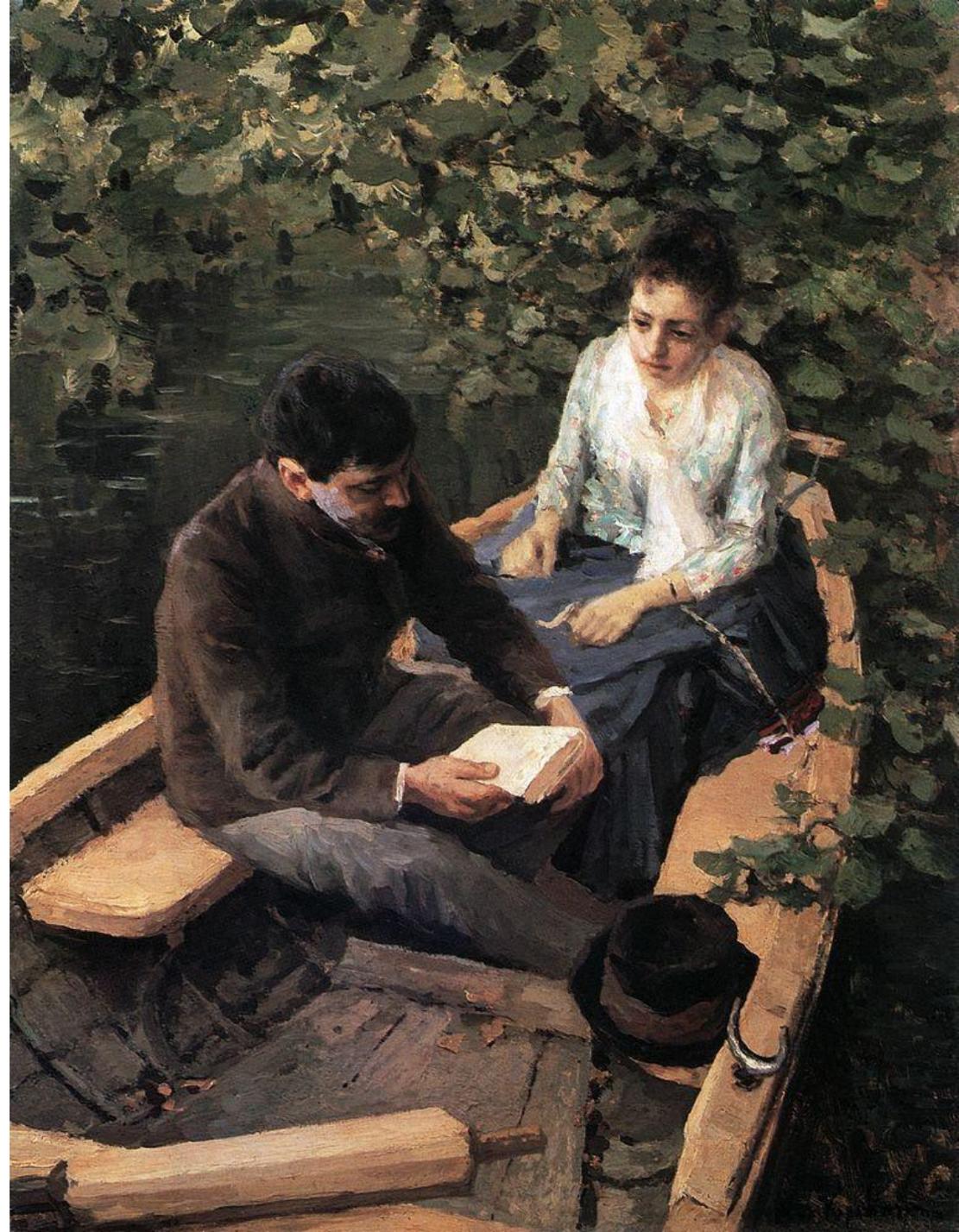
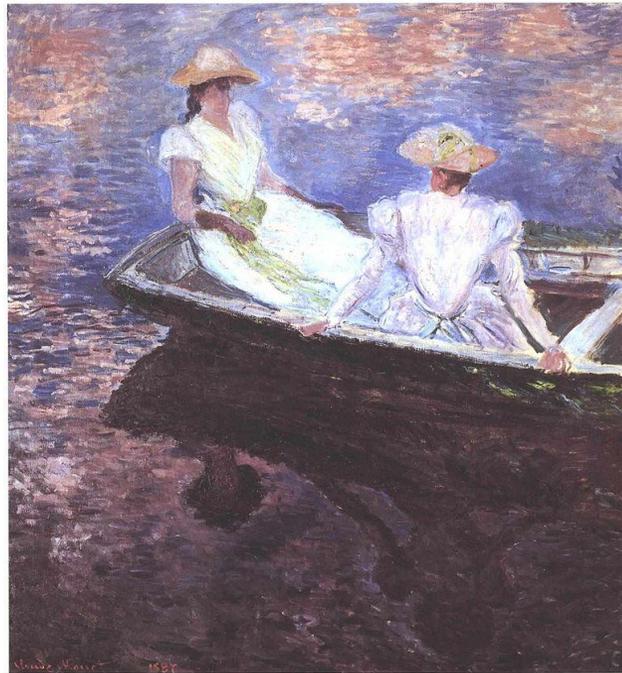

Русский импрессионизм. Конец XIX века.

Эдуард Мане В лодке. 1874

К. Моне. Две девушки в лодке. 1887.

К. Коровин. В лодке. 1888.

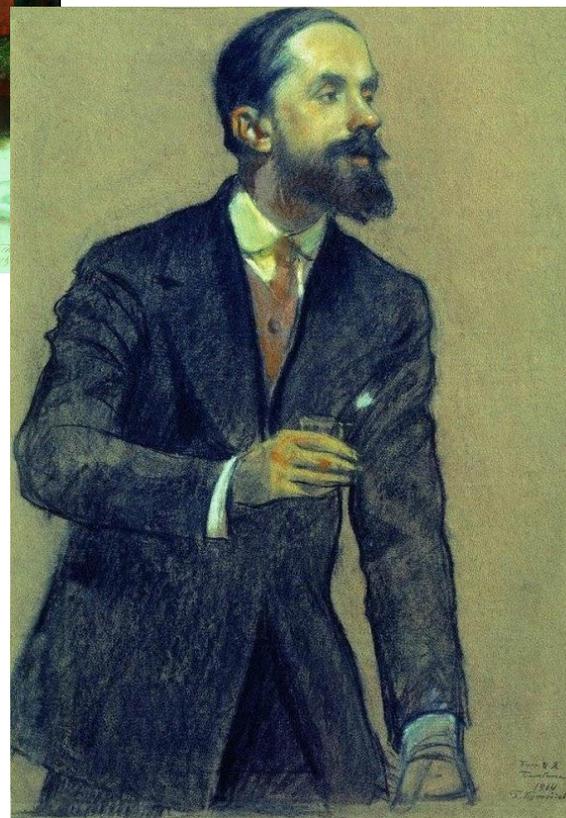
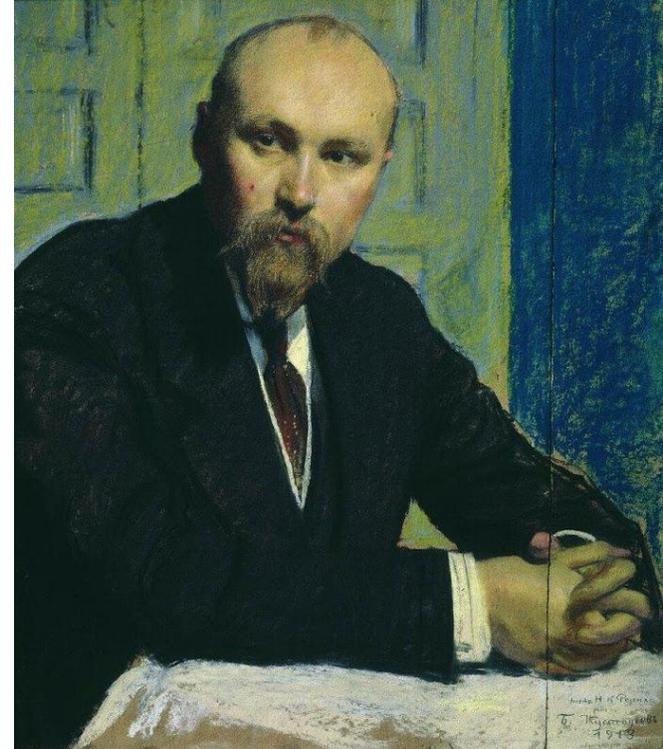
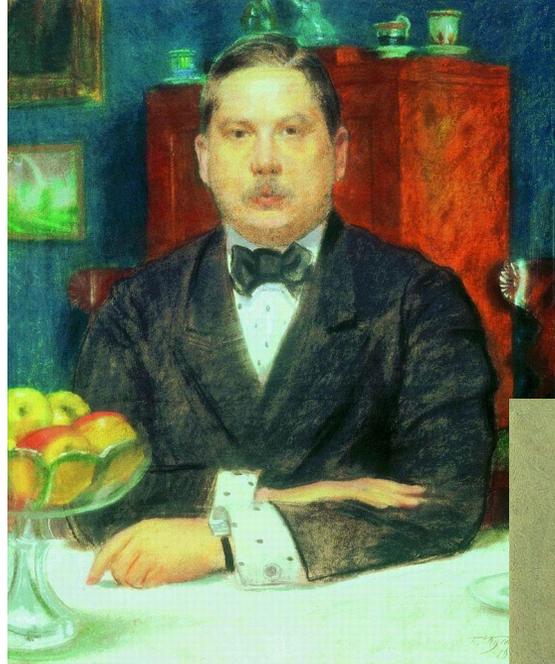

«Мир искусства» (1898-1927)

Б.М. Кустодиев «Групповой портрет художников «Мира искусств». 1916-1920 ГРМ

Слева направо: Игорь Грабарь, Николай Рерих, Евгений Лансере, Борис Кустодиев, Иван Билибин, Анна Остроумова-Лебедева, Александр Бенуа, Георгий Нарбут, Кузьма Петров-Водкин, Николай Милиоти, Константин Сомов, Мстислав Добужинский

1900-1904 гг. – классический период «Мира искусства»

24 февраля 1900 года в редакции журнала «Мир искусства» состоялось собрание участников выставок журнала, на котором присутствовали следующие художники: Л. Бакст, А. Бенуа, И. Билибин, Е. Лансере, И. Левитан, Ф. Малявин, М. Нестеров, А. Остроумова-Лебедева, К. Сомов, В. Серов.

На собрании были выработаны главные основания организации будущих выставок и избран распорядительный комитет по устройству следующей, третьей, выставки в январе — феврале 1901 года; в него вошли В. Серов, А. Бенуа и С. Дягилев.

1901.

МІРЪ ИСКУСТВА.

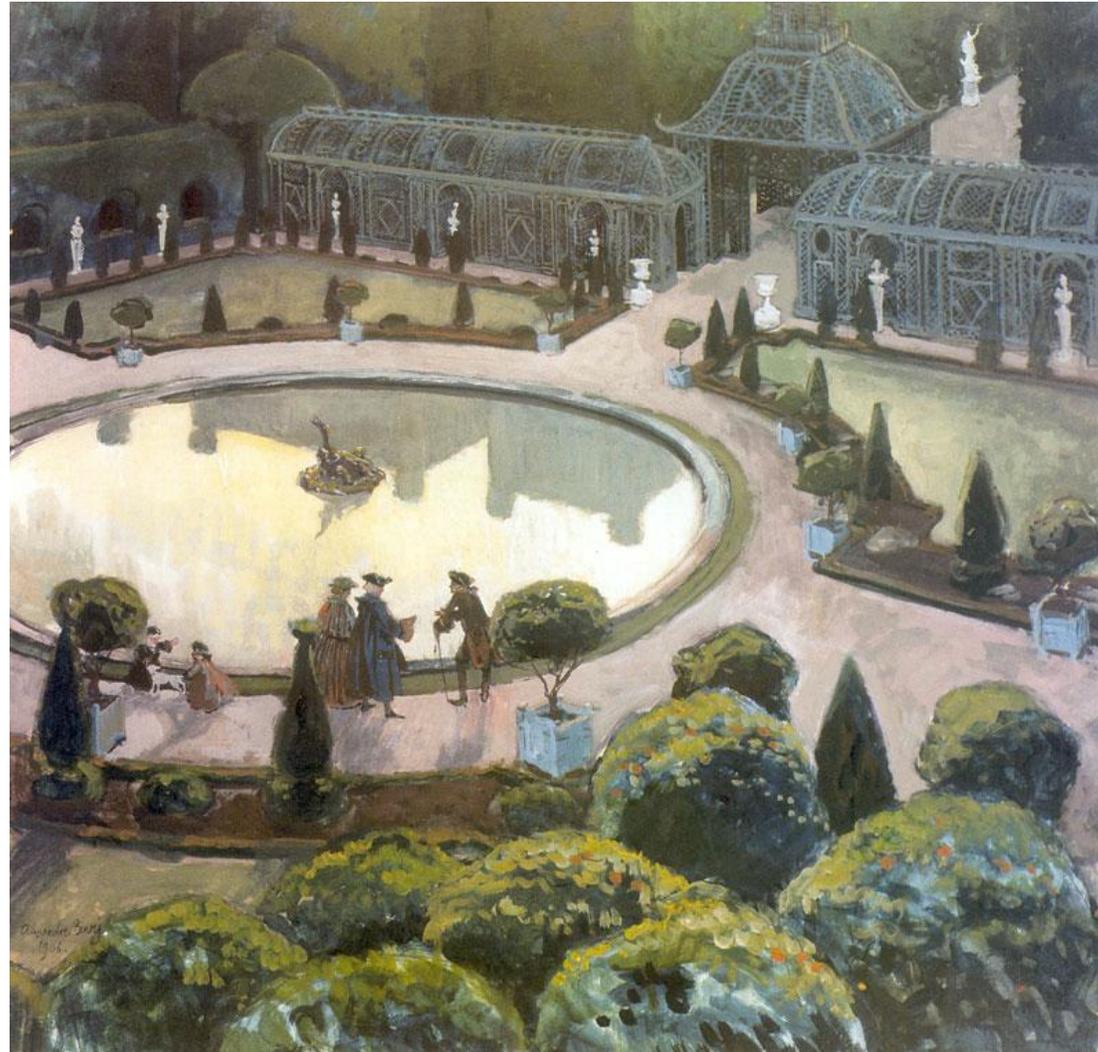
ШІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

А.Н. Бенуа (1870-1960)
Портрет А. Бенуа. Л. Бакст. 1898

Версаль. Оранжерея. 1906.

Прогулка короля. 1906. ГТГ

Бумага на холсте, акварель, гуашь, бронзовая краска, серебряная краска, графитный карандаш, перо, кисть. 48x62

Летний сад при Петре Великом 1902

Летний садъ при Петре Великомъ

Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881
Александр Бенуа Парад при Павле I 1907 ГРМ
Бумага на картоне, гуашь, акварель
59,6 x 82 см.

Константин Сомов (1869-1939)
Осмеянный поцелуй. 1908

Константин Сомов.
Арлекин и дама (Фейерверк). 1912

К. Сомов
Маска (Дама с маской)
1905 ИФЗ

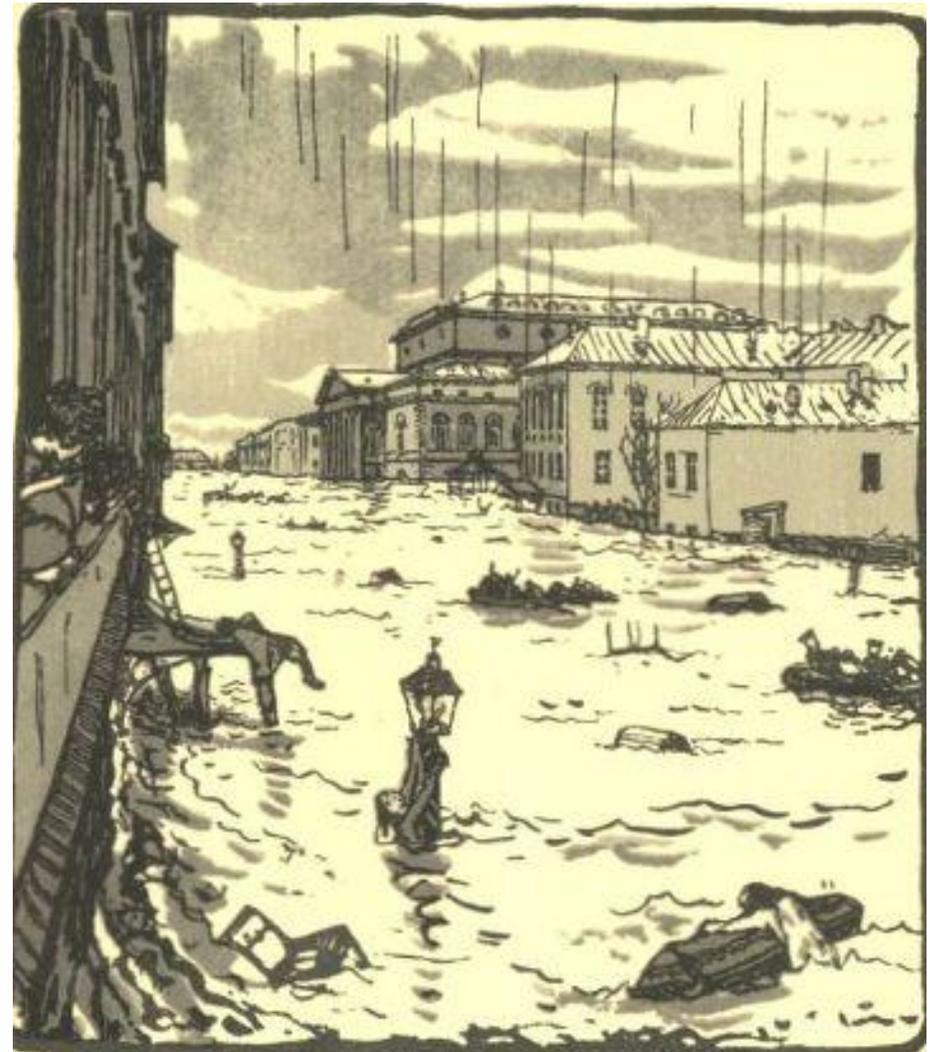
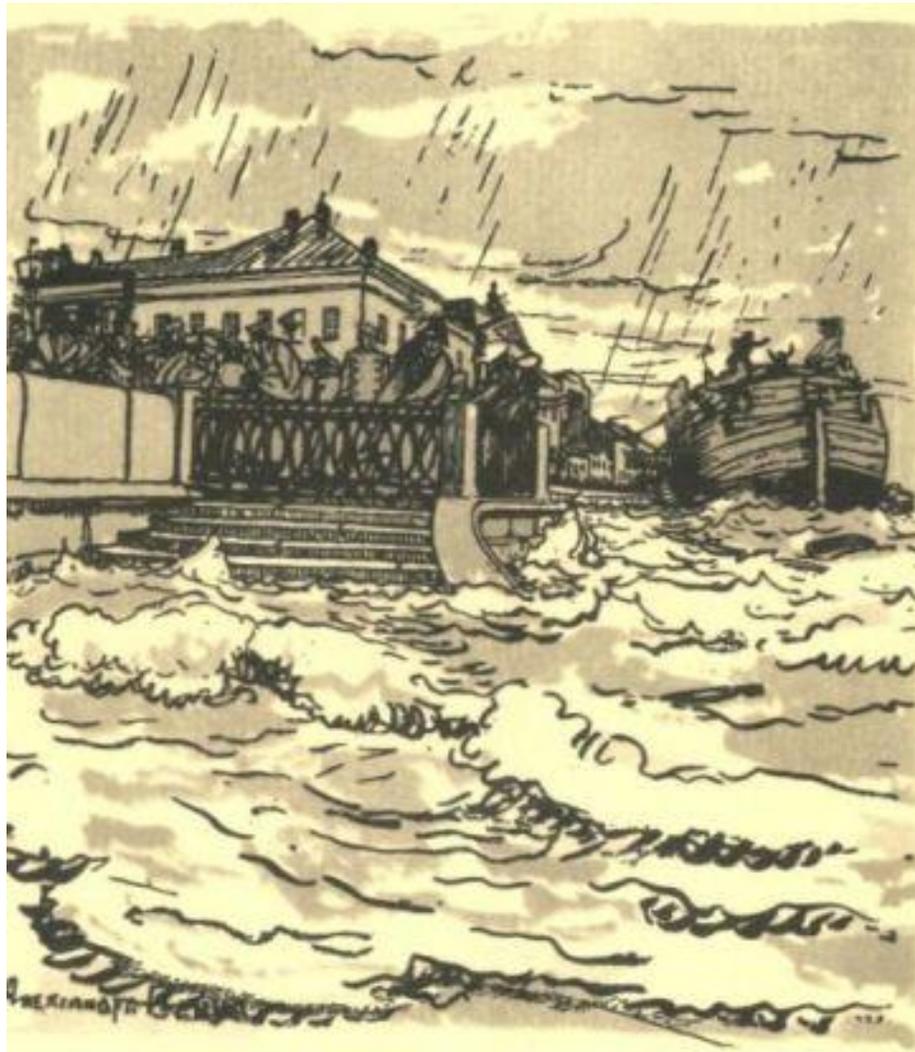
В. Серов
Выезд Петра II и Елизаветы
Петровны на охоту
1901
ГРМ

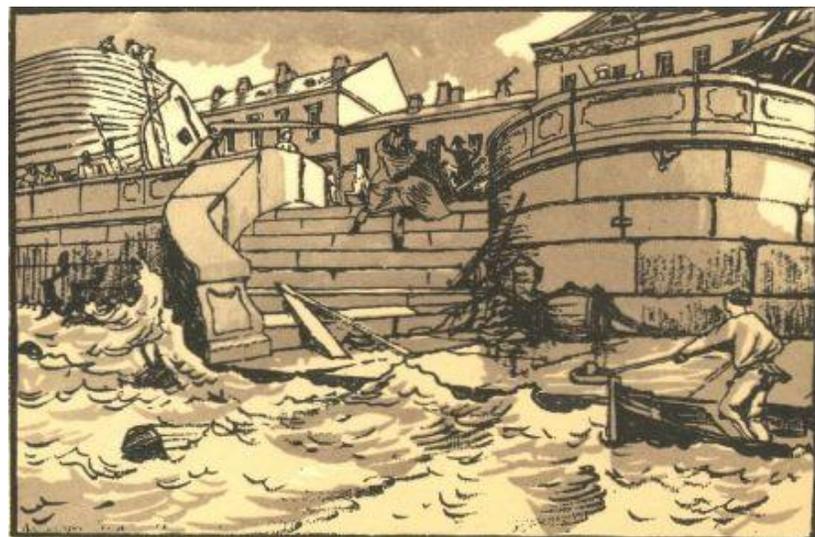
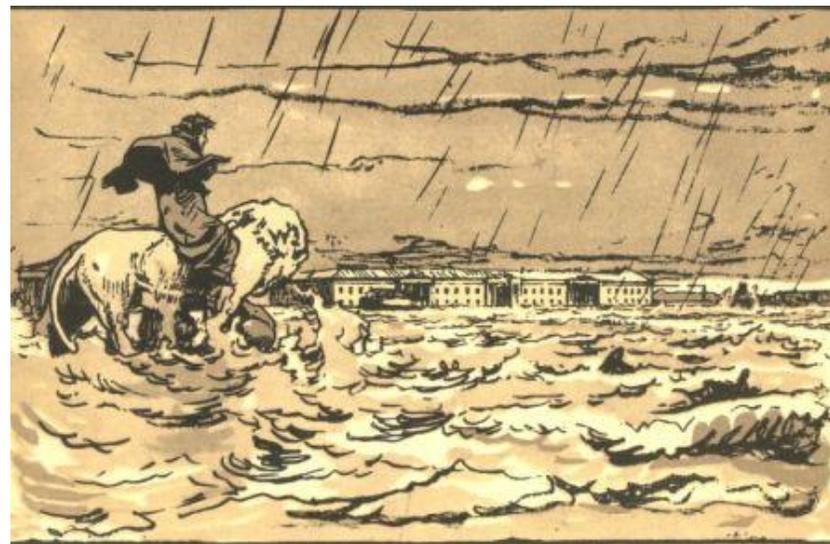

В. Серов
Петр I
1907
ГТГ

А. Бенуа Цикл иллюстраций к «Медному всаднику» А. Пушкина

Анна Остроумова-Лебедева
(1871-1955)

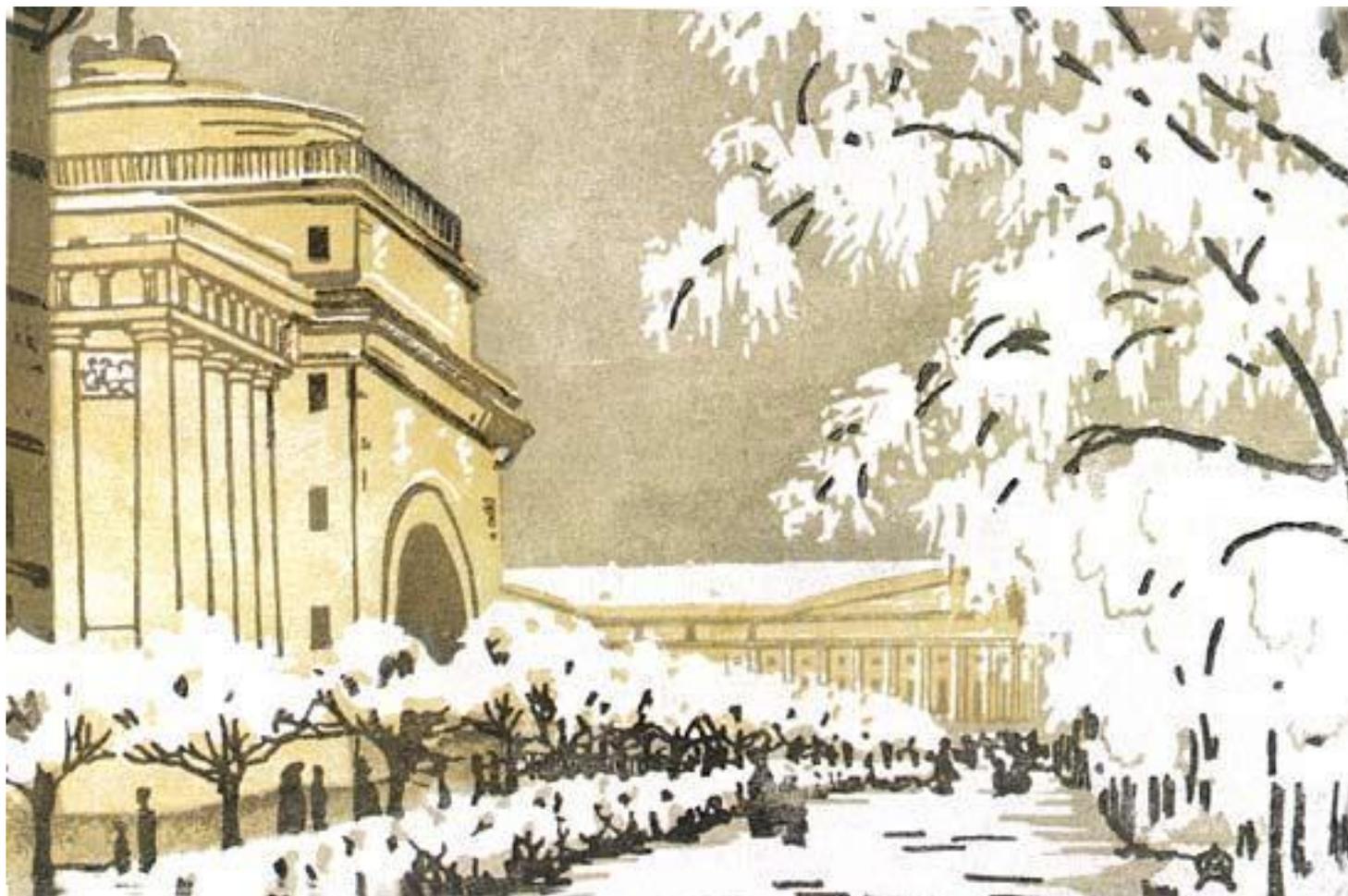
Ф. Малявин. 1896

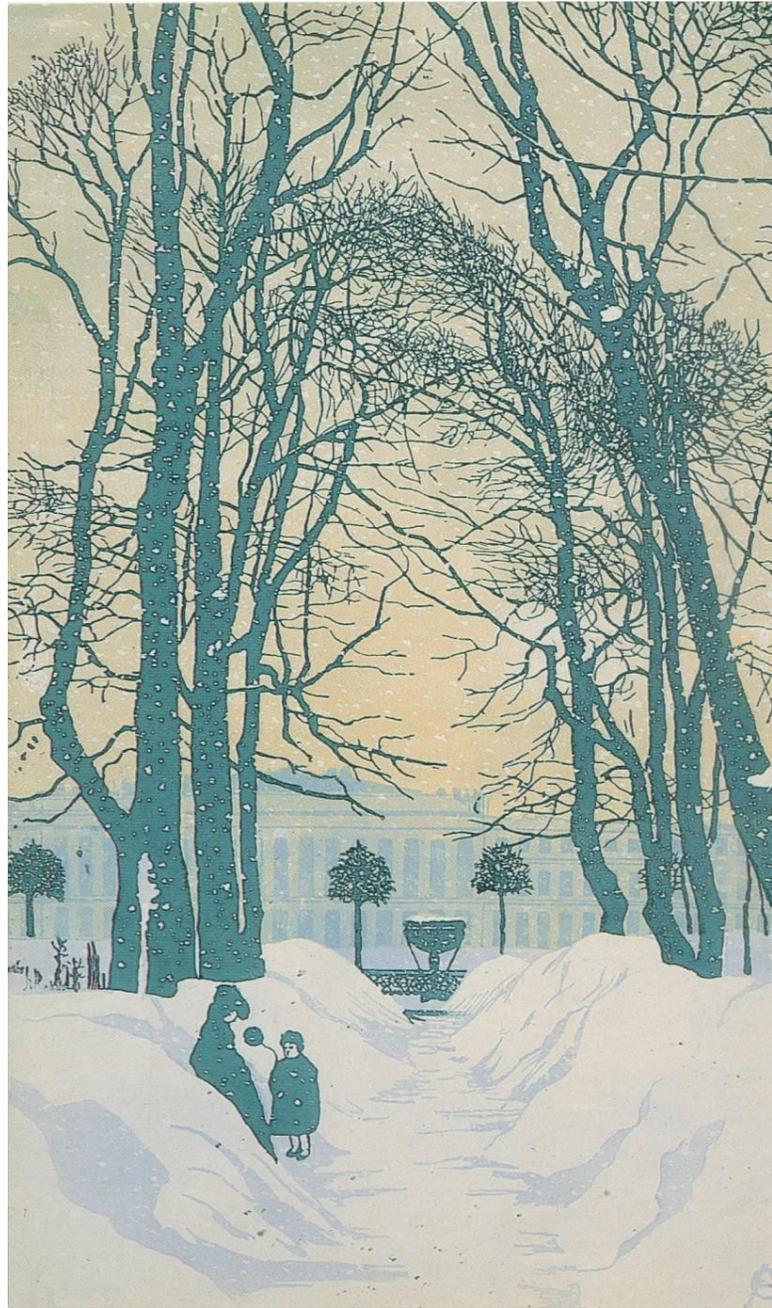
Портрет художницы А. Остроумовой-Лебедевой

Лев и крепость. 1901

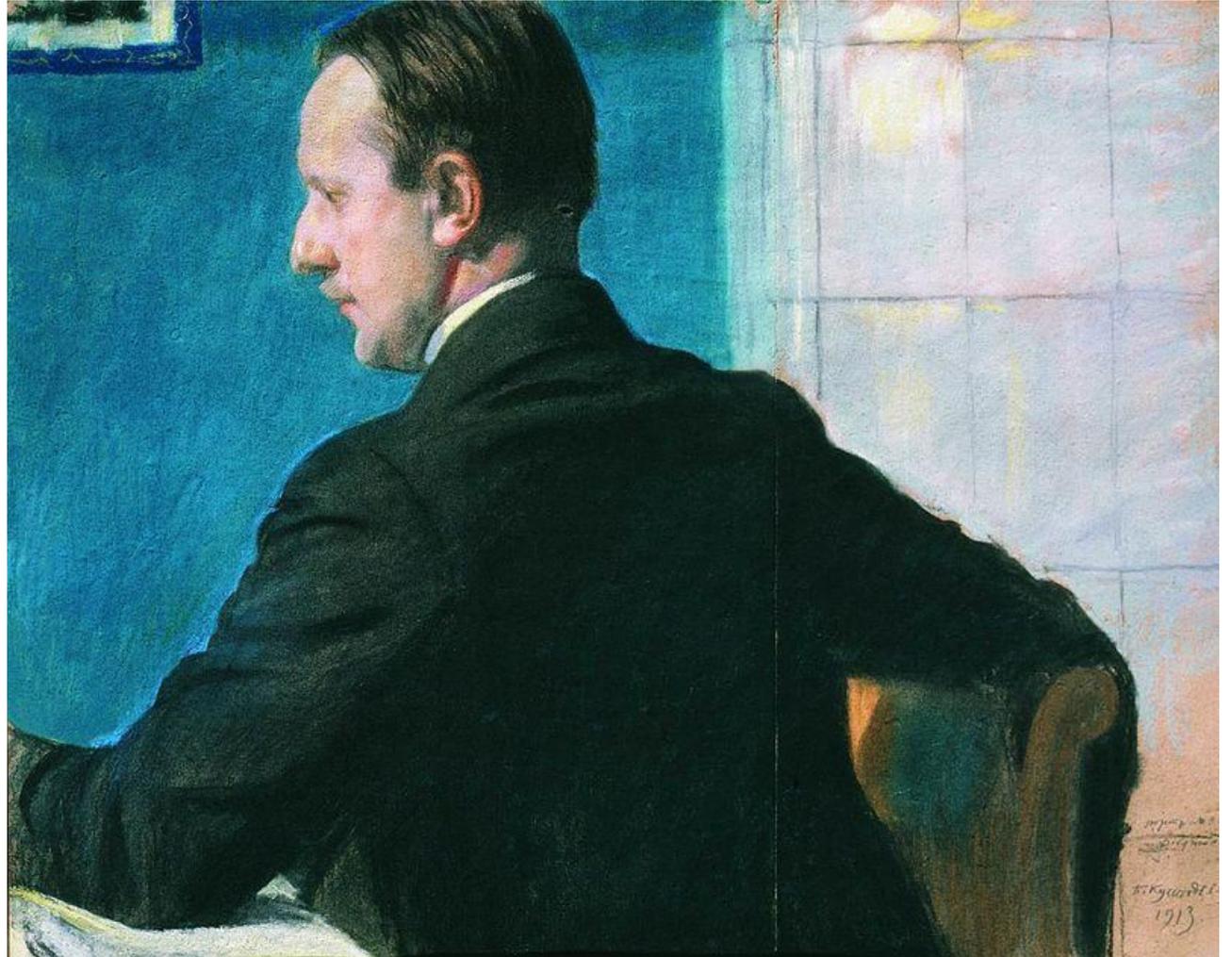

Адмиралтейство под снегом. Цветная ксилография.

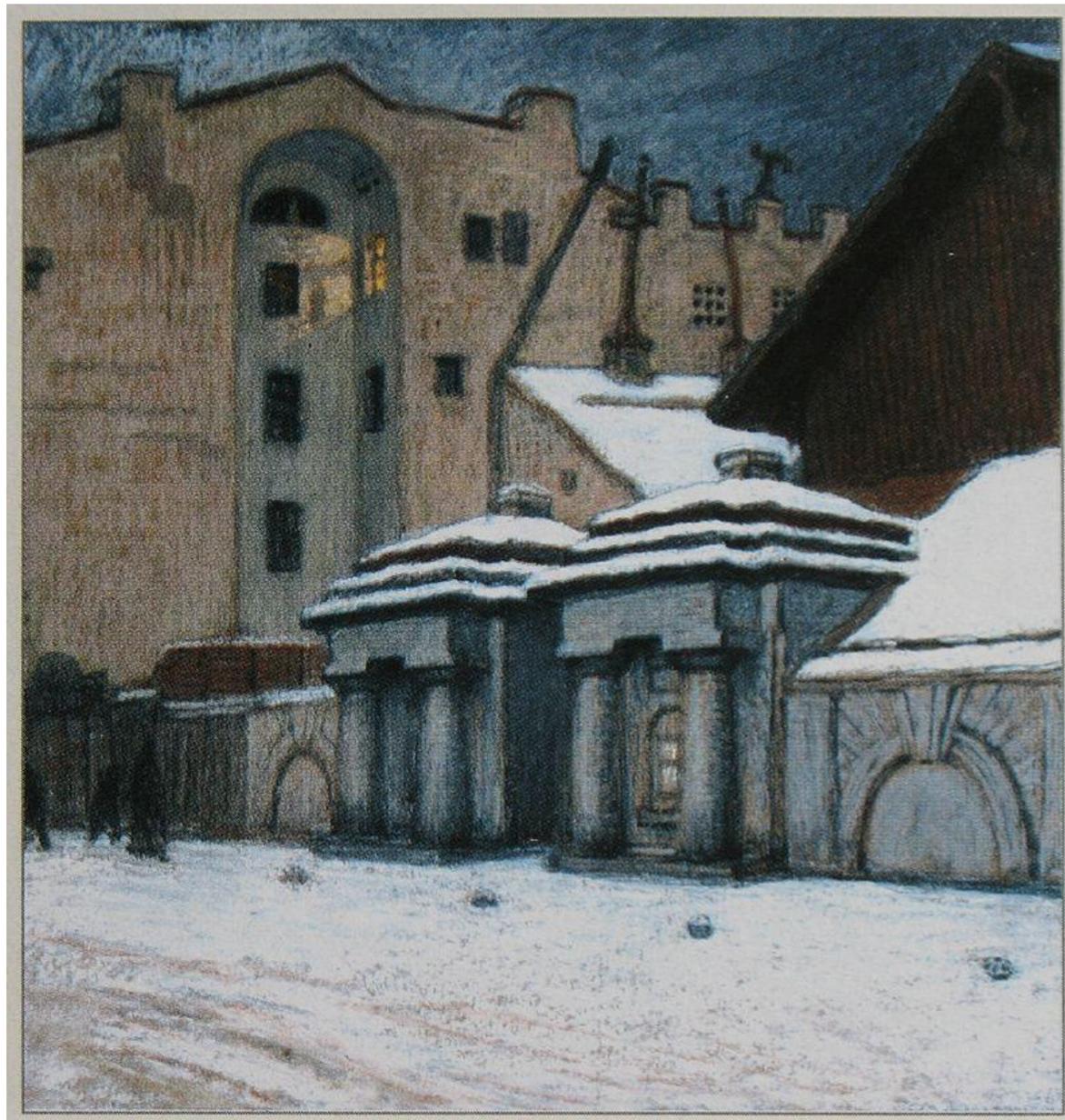

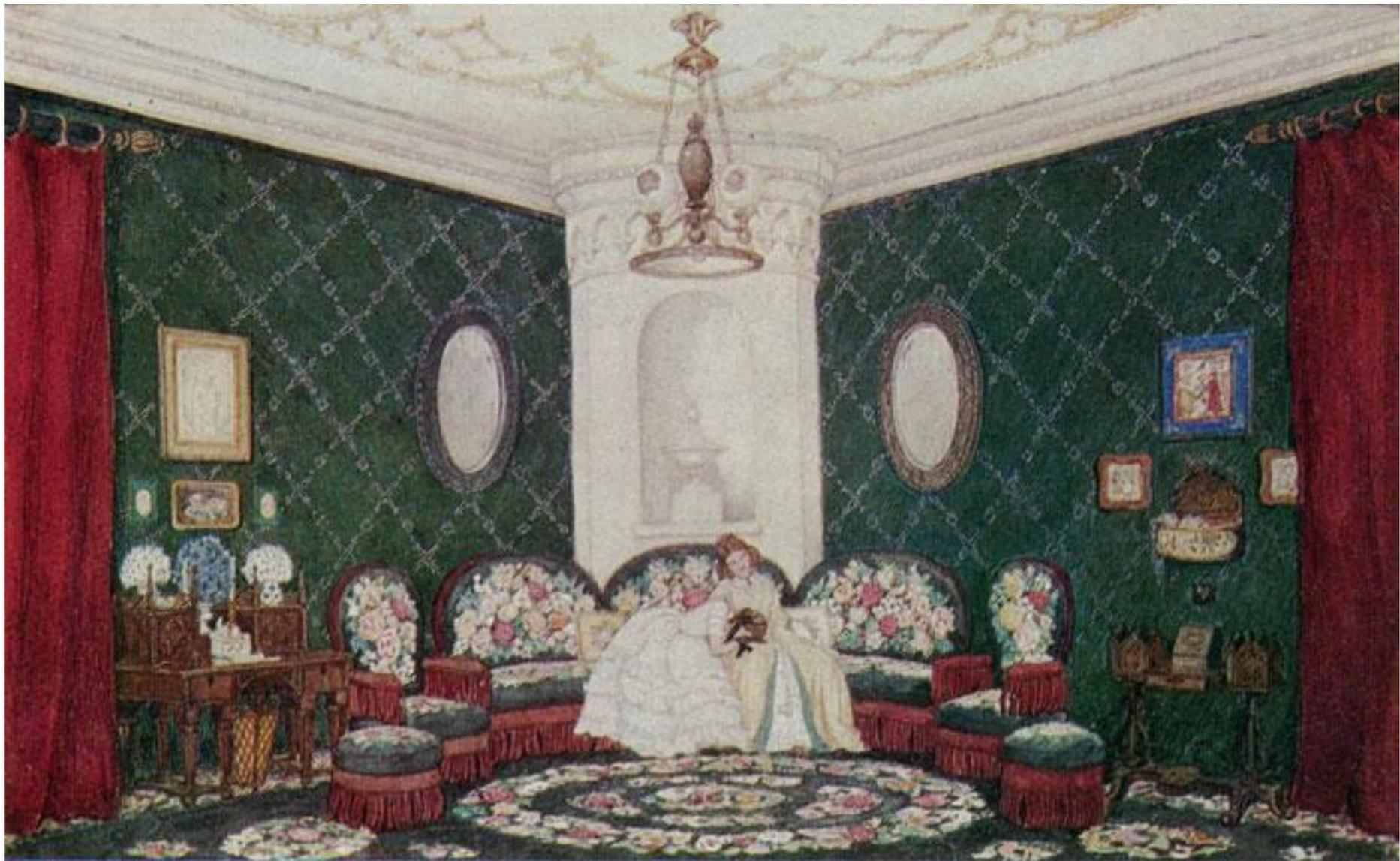
М. Добужинский (1875-1957)

Уголок Петербурга
1904

«Месяц в деревне». И. С. Тургенев
Москва МХТ 1909

15
Hav. Hainp
L. Amange
IV. 1809

M. D.
1809

B. P.
L. D. K. P. M. L.

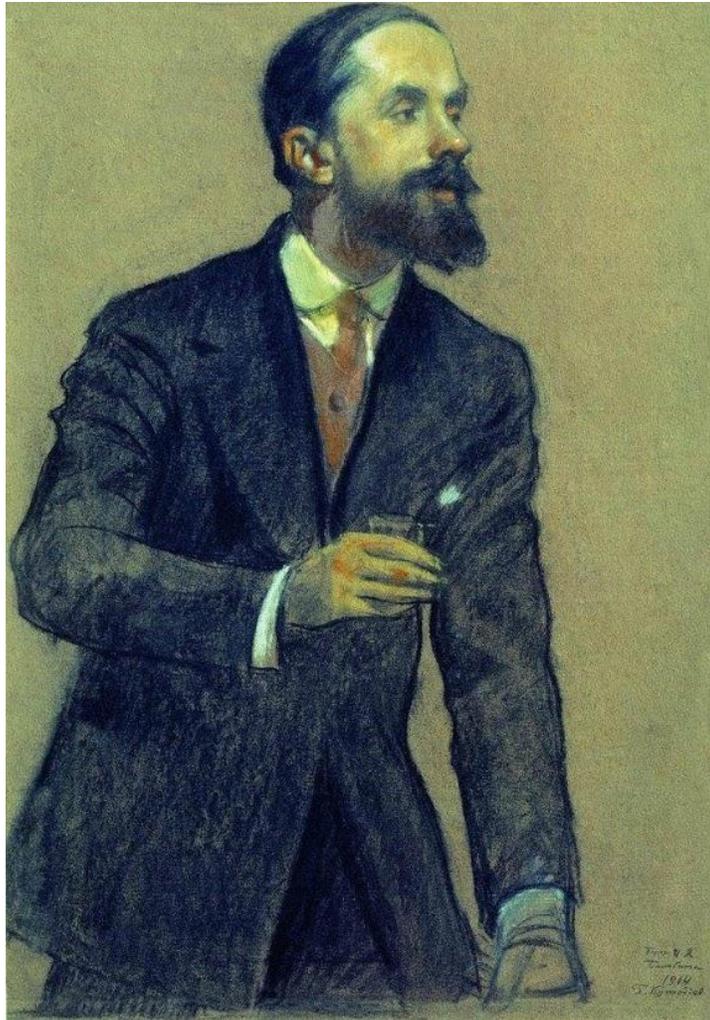

M. D. P. M. L.
V 1809

И. Билибин (1876-1942)

Б. Кустодиев.

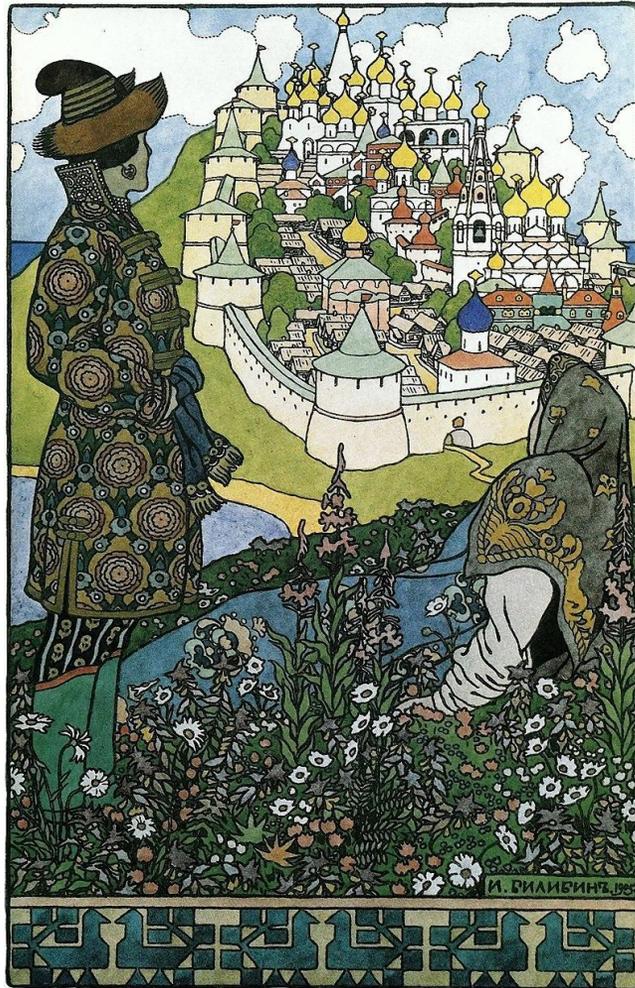
Портрет И. Билибина. 1901

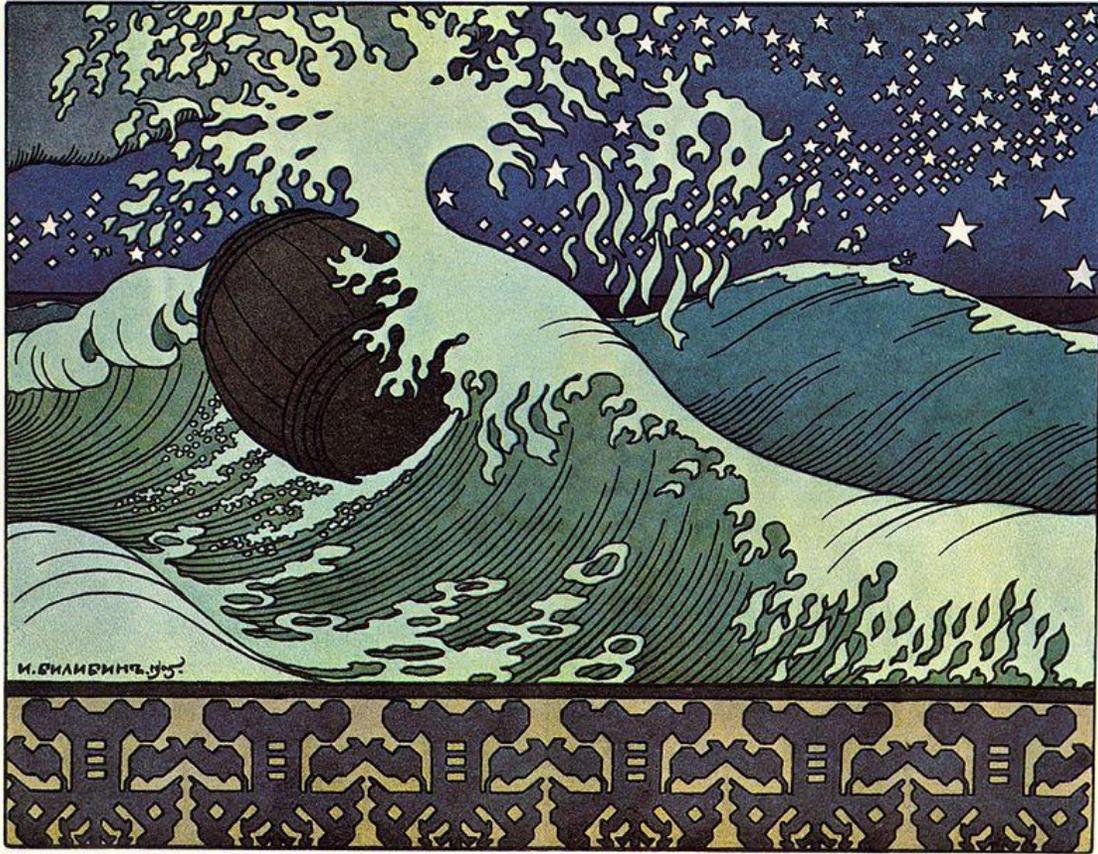

И. Я. Билибин.
Эскиз костюма Командора к драме
Лопе де Веги
«Фуэнте Овехуна»
1911

Иллюстрации к
«Сказке о царе Салтане»
А.С. Пушкина. 1905

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве. 1823
(серия «Тридцать шесть видов Фудзи»)

Объединение «Голубая Роза» (1907)

«Искусство вечно, ибо основано на непреходящем, на том, что отринуть нельзя. Искусство едино, ибо единый его источник - душа. Искусство символично, ибо носит в себе символ вечного во временном. Искусство свободно, ибо создается свободным творческим порывом».

«Золотое руно»

Павел Кузнецов (1878-1968). Голубой фонтан. 1905

ДЯГИЛЕВСКИЕ СЕЗОНЫ

Валентин Серов Портрет С. Дягилева. 1904
Лев Бакст Портрет С. Дягилева с няней. 1905

Перед открытием выставки в Париже 1906.
А.К. Шервашидзе, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст,
С.П. Дягилев, И.Э. Грабарь, Е.С. Кругликова

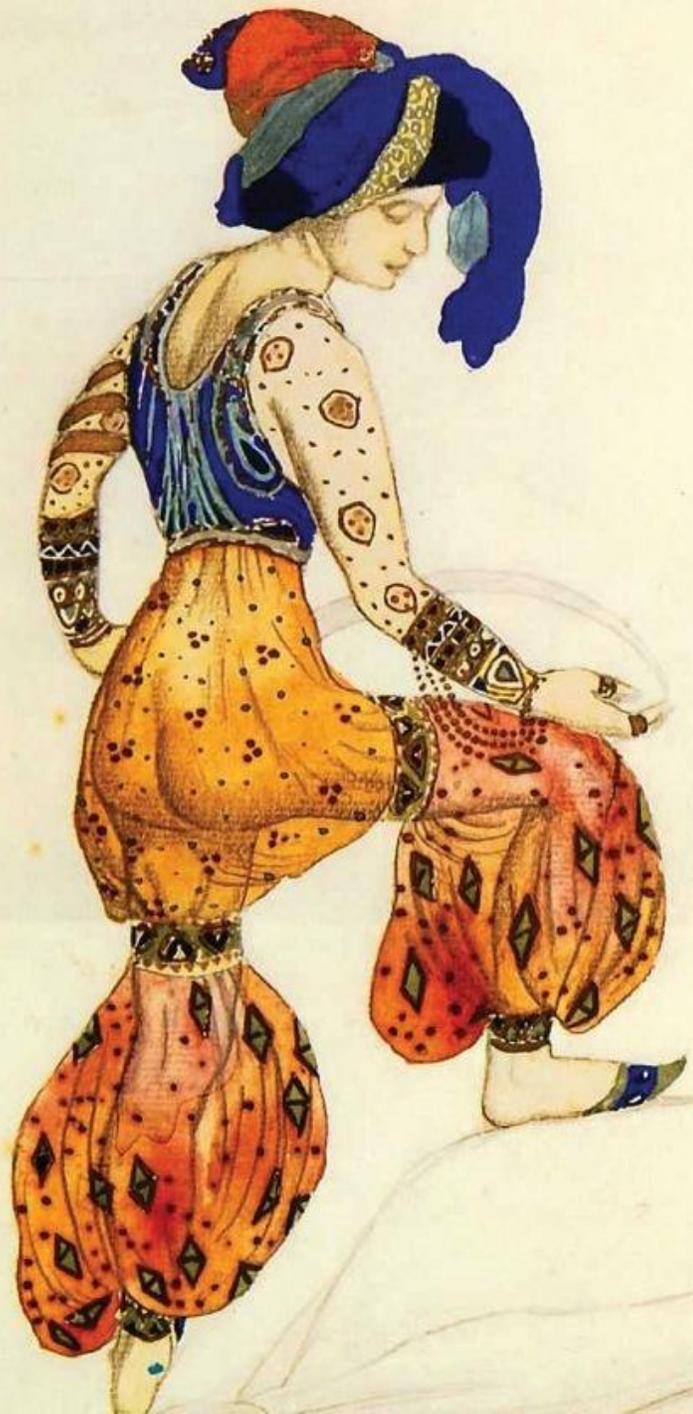
Леон Бакст
Ужин
1902

Леон Бакст Эскизы театральных костюмов

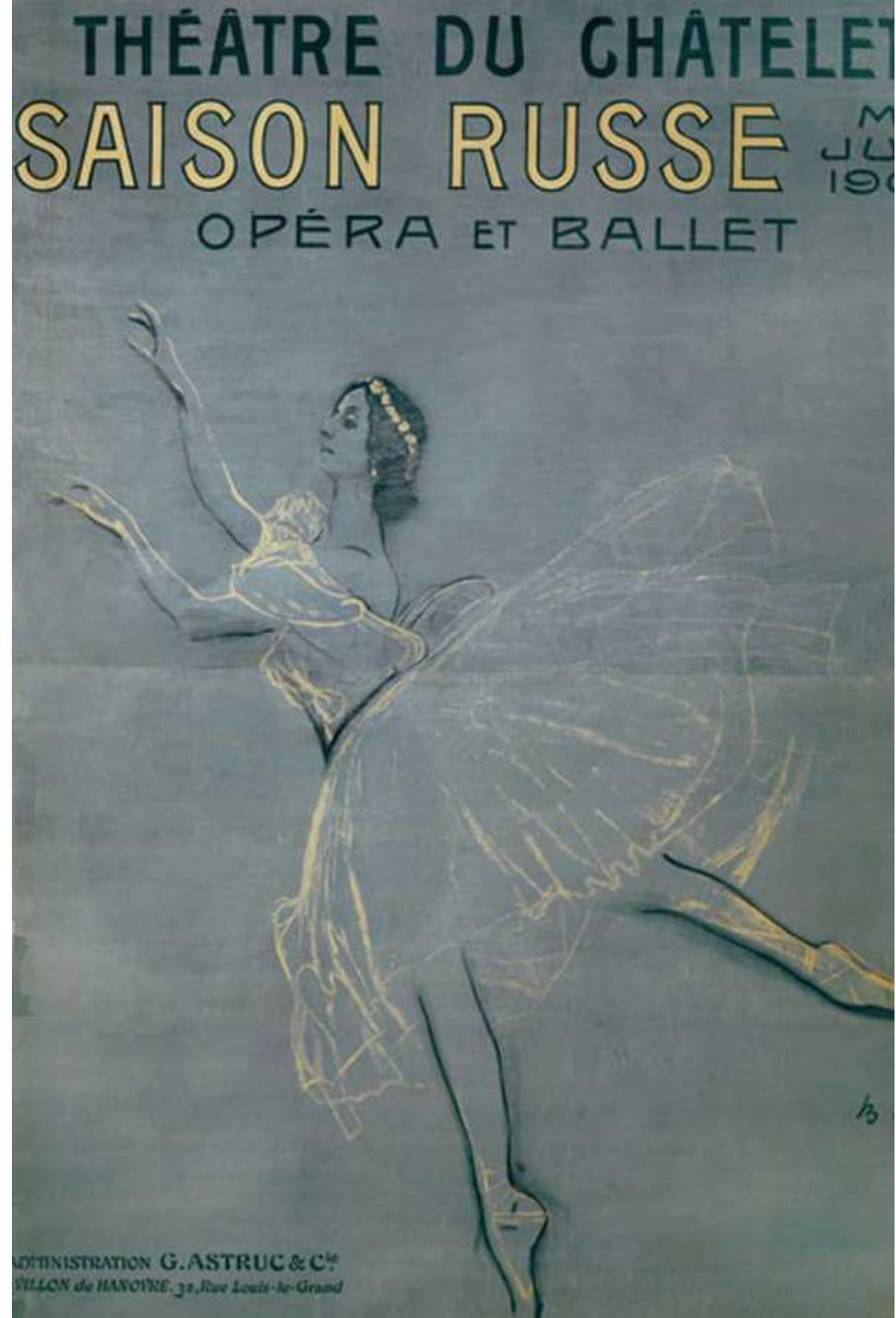

Созданные Бакстом эскизы костюмов к балету "Шехерезада" в специальном выпуске парижского театрального издания Comœdia illustré (июнь, 1910 г.), посвящённом гастролям Русских балетов Дягилева в 1910 году.

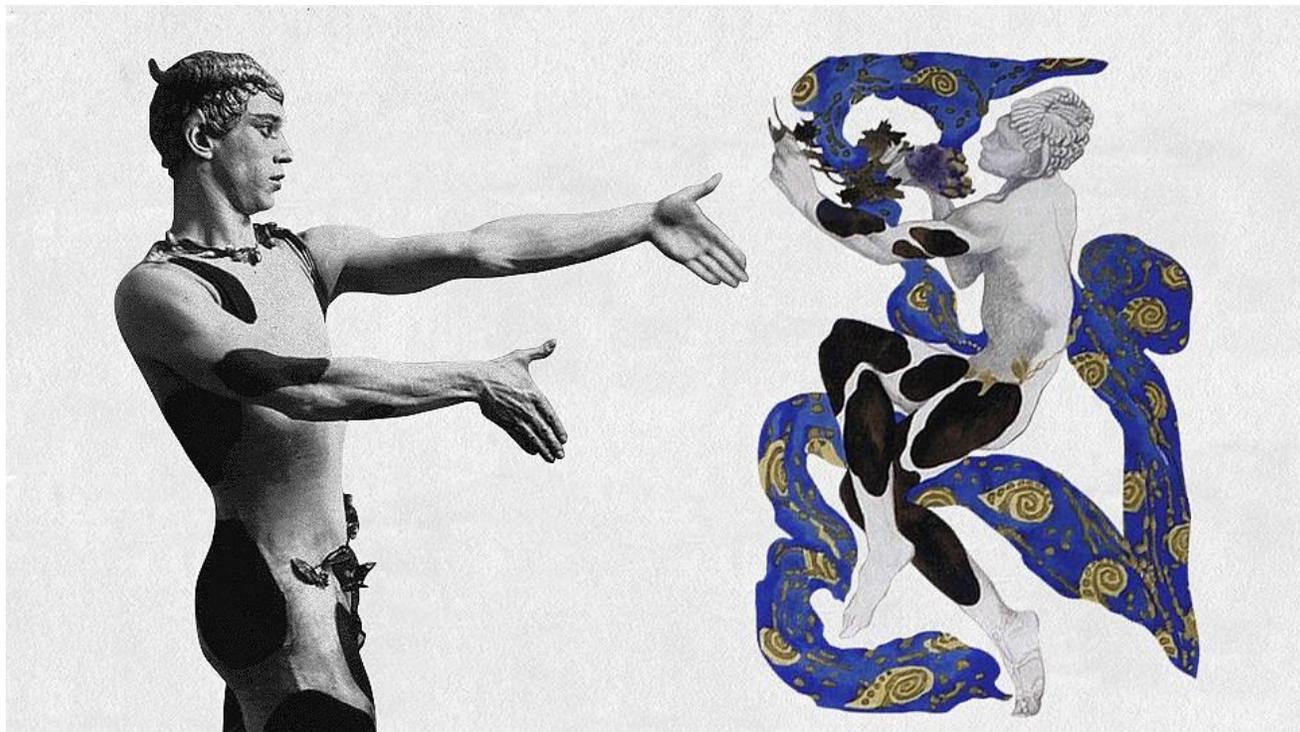
В. Серов
Афиша
«Анна Павлова
в балете Сильфида»
1909

Серафим Судьбинин
Жизель

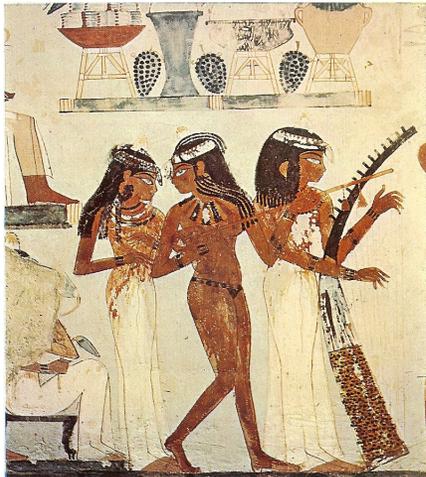

В. Нежинский

Жак Луи Давид. Портрет мадам Рекамье. 1800
Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн. 1910

Ида Рубинштейн (1883-1960)
Леон Бакст. Эскиз костюма
Клеопатры для Иды Рубинштейн

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА

Появление техногенной культуры

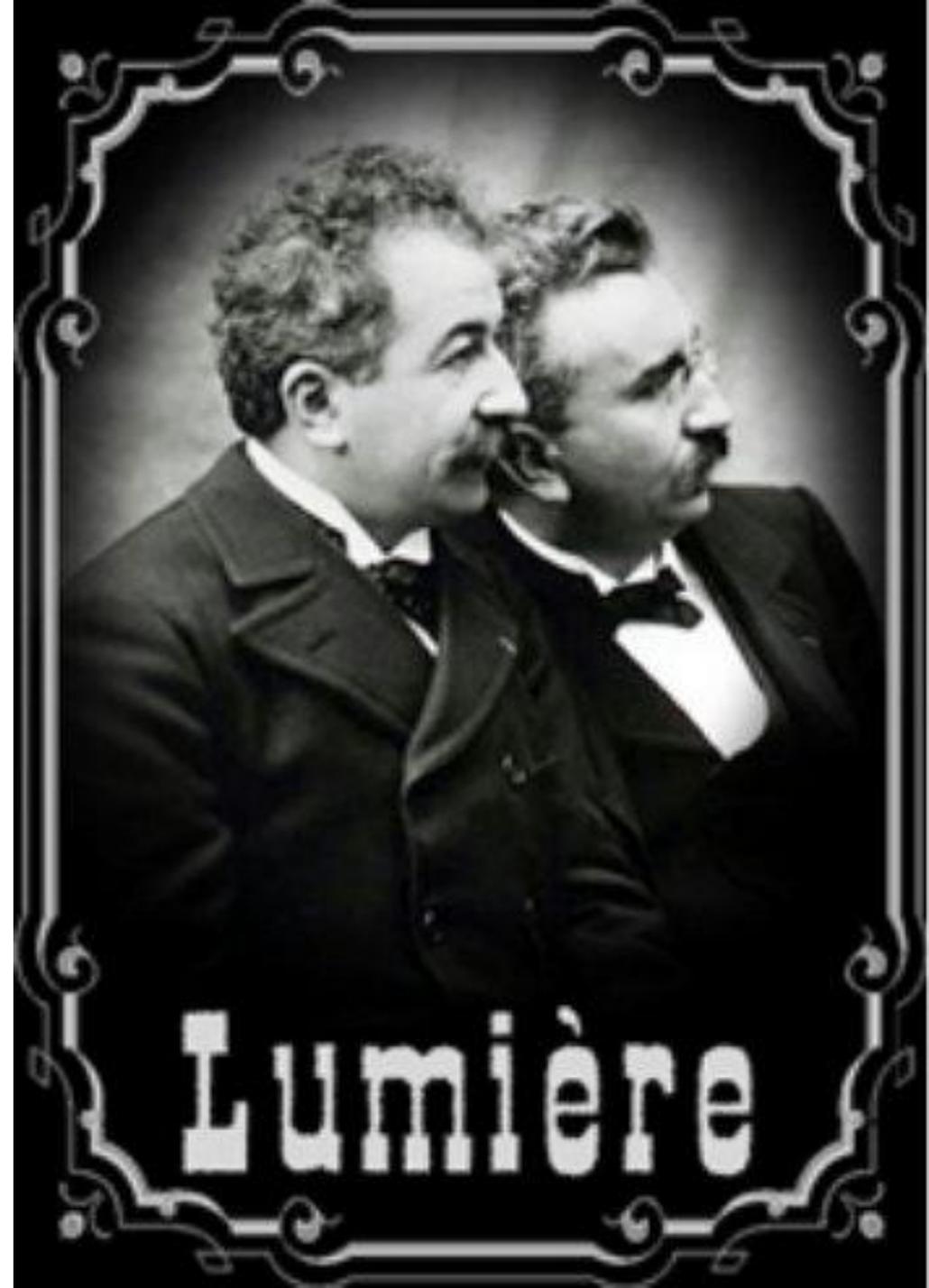
НАЧАЛО XX ВЕКА – РОЖДЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФА

28 декабря 1895 года на бульваре Капуцинок в одном из залов «Гранд кафе» прошёл первый платный сеанс кинематографа

Кинематограф братьев Люмьер

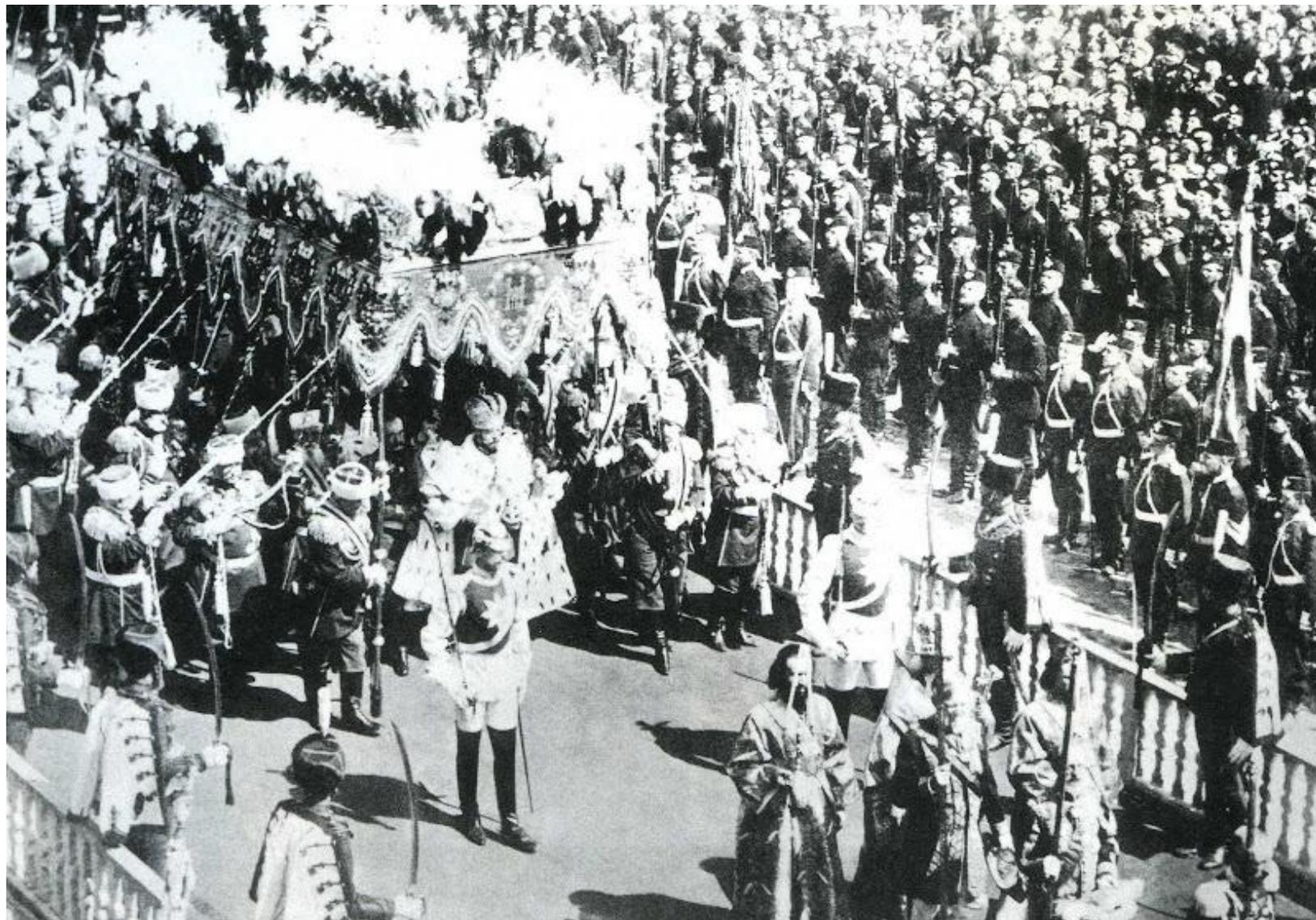
- Среди всех прочих изобретателей, которые искали путь для создания «движущихся картинок», ближе всего подошли к созданию кинематографа четыре человека.
- В 1894 году Томас Эдисон (его изобретения — телефон, освещение городов) передает разработки кинематографа Генриху Уилкесу. Под руководством Эдисона Уилкес изобретает аппарат «кинестоскоп».
- В 1893 году украинский инженер Иосиф Тимченко изобретает проектор для просмотра фильма. Он изобрел камеру, снимающую на перфорированную пленку, а также изобрел проектор и попробовал снять полдесятка сюжетов про свою семью и своих детей.
- В декабре 1895 года братья Люмьер (Огюст и Луи) продемонстрировали свое открытие — кинематограф, или синематограф — и вошли в историю как создатели кинематографии как жанра искусства....

Рождение кинематографа в России

4 (16) мая 1896 года - первая в
России демонстрация
«синематографа Люмьера» в театре
петербургского сада «Аквариум»
(Каменноостровский проспект)

В 1896 году в
Россию приезжает
Камилл Серф
(1862-1936).
Его первый
документальный
фильм, посвященный
коронации
Николая II,
становится мировым
«ХИТОМ»

«Выход из противоречий модерна стал началом нового искусства. Осознавая и преодолевая кризис, модерн погибал. Он пытался разрешить противоречия искусства XIX в. , исходя из тенденций самого XIX в. В этой отчаянной попытке накануне XX в. есть «вздых умирающего столетия» (Валерий Турчин)

«Авангард – искусство, основанное на подспудной идее, что будущее не вырастает из настоящего, а уничтожает его» (Александр Круглов)

