

ИСКУССТВО СИМВОЛИЗМА

Официальная дата рождения символизма

1886 г. французский
поэт **Жан Мореас**
опубликовал в газете
«Фигаро» «Манифест
символизма»

Символ – от греч. «знак». Попытка постичь внутреннюю тайну бытия, суть вещей и явлений, выразить их «изначальную идею».

Основные черты:

- **Обращение к миру чувственной интуиции**, поиски идеи и истины в потустороннем, мистическом пространстве, воспроизведение таинственных картин далекого прошлого (прежде всего Античности и Средневековья).
- **Идея двойственности мира** (символ есть связь между двумя мирами, знак иного мира в этом мире. Символисты верили, что есть иной мир).
- Обладая особым внутренним зрением, **художник должен «расшифровывать» скрытые значения вещей и явлений, облекать их в осязаемые формы, т.е. «объективировать субъективное».**

- * 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.
- * Символизм содержится и «растворен» в любой эпохе и в любом виде искусства, каждое художественное произведение условно, символично отражает общую картину мира.
- * Пользуясь собственными средствами, оно изображает «невидимое посредством видимого».

Михаил Александрович Врубель **(1865-1910)**

Один из основоположников символистской живописи.

Работал практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве.

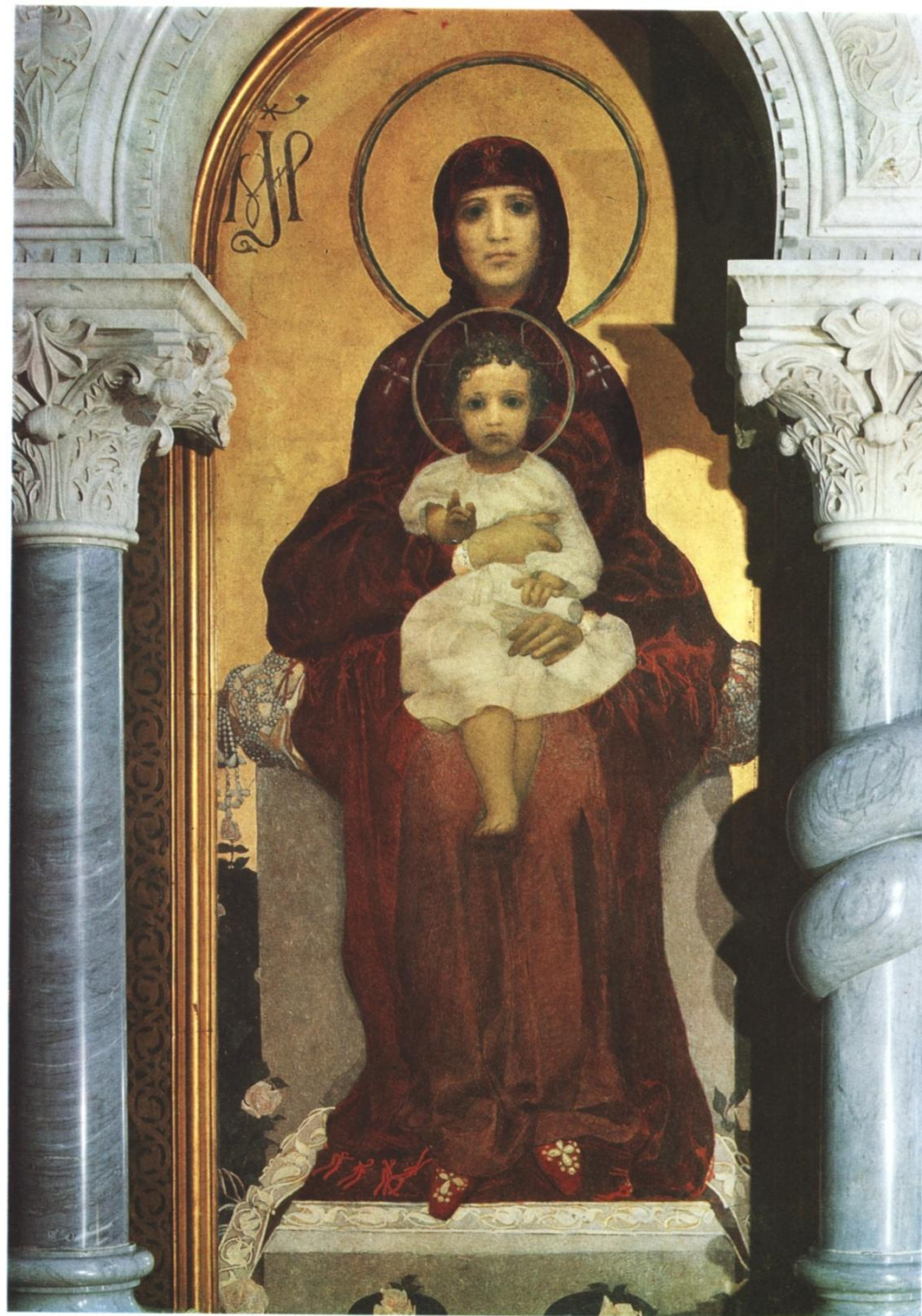
Стиль художника:

- В колорите преобладают краски холодной части спектра.**
- Дробление поверхности на острые грани, приближение изображения к кристаллическому.**
- Свет на полотнах необычен: он отражается от каждой линии картины, идя от самой середины.**
- Отблески света достигают крайних границ полотна.**

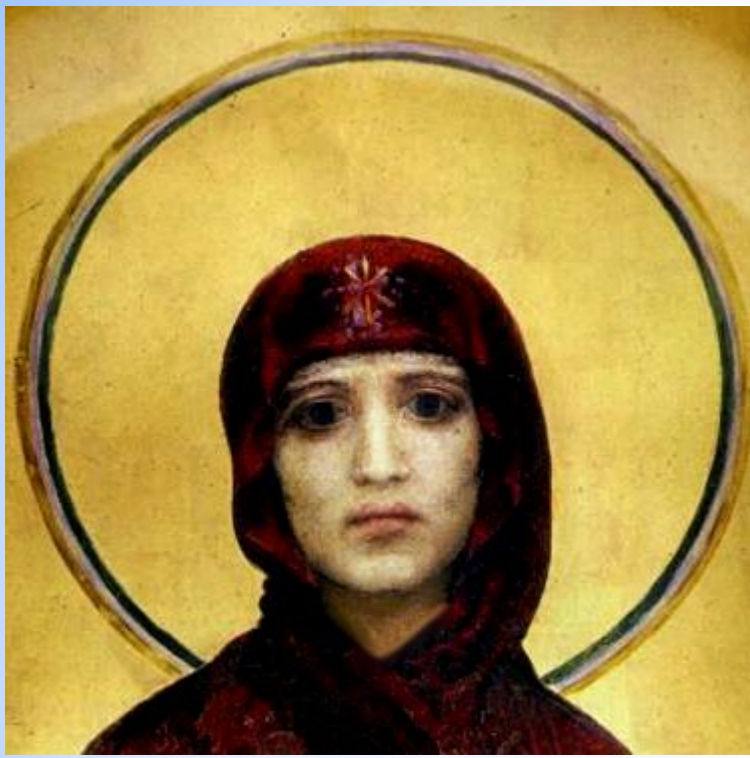
В 1884 г. в Киеве Врубель реставрировал древние фрески в Кирилловской церкви (150 фрагментов) и написал 4 иконы.

«Богоматерь с младенцем»

Икона написана в традициях мастеров итальянского Возрождения. Женственно-нежный и, одновременно, печальный образ Божьей Матери, которая предчувствовала трагическую судьбу сына, изображен на золотом фоне. Богородица смотрит грустным и пророчащим взглядом.

Богоматерь с младенцем. 1884—1885

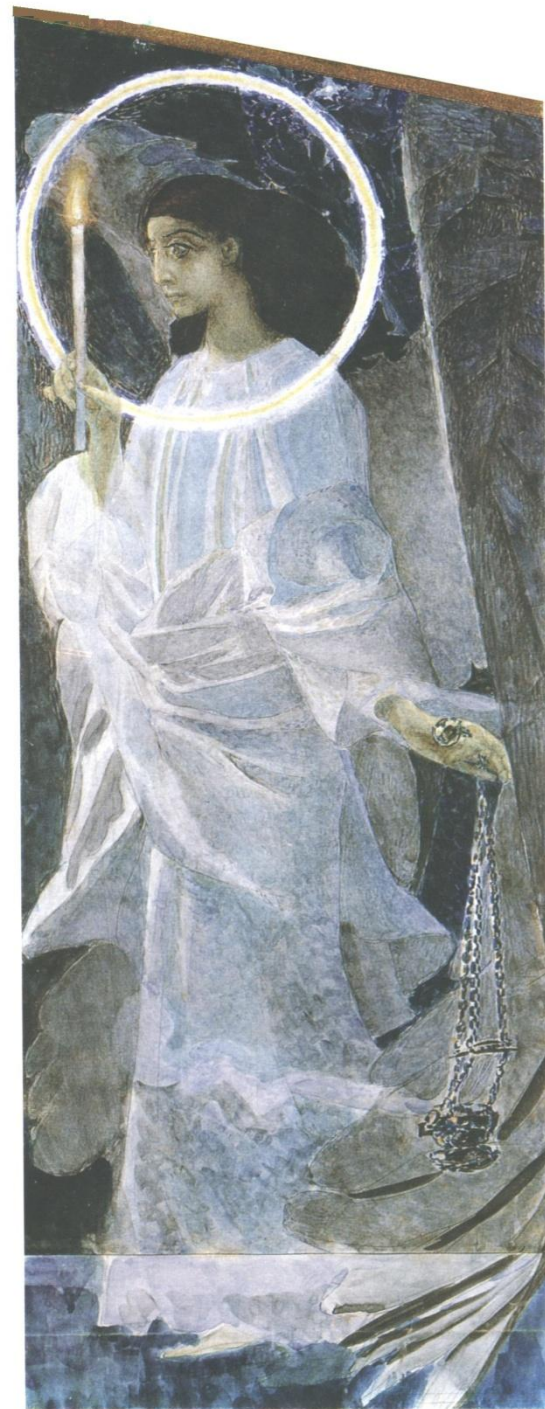

**Богоматерь с младенцем
(фрагмент)**

По воспоминаниям, Врубель киевской весной 1884 года переживал бурную влюблённость в жену покровителя — Э. Л. Прахову. Её лицо изображено на иконе «Богоматерь с Младенцем», сохранились и многочисленные наброски. Романа возникнуть не могло, но 27-летний художник сделал Эмилию Львовну объектом некоего романтического культа, который поначалу забавлял А. В. Прахова. После переезда Врубеля на дачу Праховых, однако, его привязанность стала раздражать обоих. Выходом стала командировка художника в Италию — в Равенну и Венецию, для изучения сохранившихся там памятников позднееримского и византийского искусства.

**Ангел с кадилом и свечой. Эскиз
фрески Владимирского собора,
1887 год.**

**К сожалению, остались в эскизах
иконописные шедевры мастера,
предназначенные для Владимирского
собора.**

«Надгробный плач», эскиз росписи Владимирского собора в Киеве.
Акварель, 1887.

Девочка на фоне персидского ковра, 1886 год.

Холст, Масло. 104 × 68 см

Киевский музей русского искусства.

На картине изображена девочка-подросток, одетая в розовое атласное платье, на фоне персидского ковра, руки девочки положены ладонями на розу и богато инкрустированный кинжал — традиционные эмблемы любви и смерти. На шее девочки — жемчужное ожерелье, пальцы рук унизаны перстнями.

К нашему времени краски картины заметно потемнели. Врубель часто торопился в работе и нарушал технологию, используя ретушные лаки, которые быстро высушивали поверхность картины.

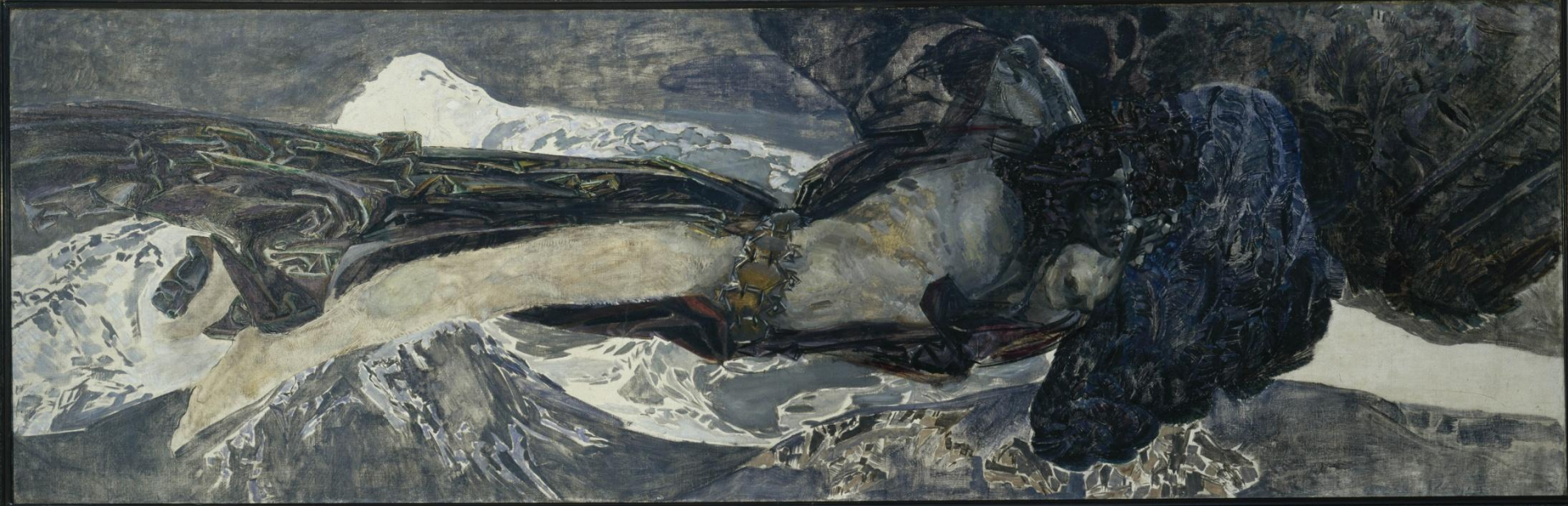
портрет дочери владельца ссудной кассы Мани Дахнович

Демон сидящий. 1890, Государственная Третьяковская галерея.
Для Врубеля Демон - «дух страдающий, но не злобный»
(по М. Ю. Лермонтову).

Фактура живописи и цвет подчёркивают меланхолию Демона, тоскующего по живому миру. Характерно, что окружающие его цветы — это холодные кристаллы, воспроизводящие изломы горных пород. Чуждость Демона миру подчёркивают и «каменные» облака. Характерно, что несмотря на суждение самого Врубеля, крыльев у Демона нет, однако существует их мираж, образованный контуром гигантских соцветий за плечом и откинутых волос. К образу Демона художник вновь обратился спустя восемь лет.

Демон летящий. 1899, Государственный Русский музей

Демон поверженный. 1902, Государственная Третьяковская галерея

«Пан», 1899 год (ГТГ)

124 × 106 см

Относится к «Сказочному циклу» (в который входят также картины «Сирень», «Царевна-Лебедь», «К ночи»).

Пан изображён на фоне типичного северо-русского пейзажа (равнина, кривая берёза, лес, река), что роднит его с образом лешего. Над горизонтом встаёт старый Месяц, что позволяет говорить о том, что действие происходит в утренних сумерках. В правой руке он держит свой неизменный атрибут — флейту Пана.

«Царевна-Лебедь».

1900 (ГТГ)

- ❖ *На картине нет динамики, все застыло в покое.*
- ❖ *Героиня напряжена и чрезвычайно красива, но одновременно исполнена земной тоски и человеческих страданий.*
- ❖ *Она будто хочет что-то сказать, но обернувшись в последний раз бежит от всего в свой мир.*
- ❖ *Легкие серо-розовые тона картины тают*

