

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».

«Серебряный век» или духовно-культурный ренессанс в русской культуре:

Примерно от начала 90 гг. XIX в. До 1917 г.

С. К. Маковский (основатель и редактор журнала «Аполлон») одним из первых ввел в обиход это определение. В художественной культуре России на рубеже 19-20 в. было и «серебряное отражение» предыдущих золотых времен, и возрождение утраченных реалистическим искусством духовно-религиозных начал.

Н. А. Бердяев (философ этой эпохи):

«... Велась трудная, часто мучительная борьба людей ренессанса против суженности сознания традиционной интеллигенции, - борьба во имя свободы творчества и во имя духа.... Речь шла об освобождении духовной культуры от гнета социального утилитаризма».

«Серебряный век» - это подлинный расцвет творческого духа и один из ярких периодов раскрепощения художественного гения российской культуры.

СИМВОЛИЗМ - одно из самых ярких явлений художественной культуры «серебряного века» В России символизм обрел глубоко духовный, религиозно-философский смысл, отраженный в великих творениях литературы, театра, живописи, музыки.

В литературе:

У каждого поэта-символиста был свой идеал красоты, свои излюбленные темы. Но это личное, порой даже интимное, часто оказывалось созвучным эпохе, так как затрагивало жгучие проблемы современности, что будоражили мысли и чувства российской интеллигенции.

В поэзии символизма звучали прямые пророчества о неизбежной гибели России, «конце культуры», «крае истории». А. А. Блок писал:

*Ведь никто не встретит старость -
Смерть летит из уст в уста...
Высоко пылает ярость,
Даль кровавая пуста...*

Нередко пророческие слова о смерти сочетаются с почти **МИСТИЧЕСКИМ ОПТИМИЗМОМ**: вселенская катастрофа неизбежна, но она принесет **желанное духовное очищение, освобождение.**

Многие говорили о **музыкальной сущности мироздания**. Под «музыкой» понималось не столько искусство звуков, сколько его скрытые проявления - музыка природы, космических сфер, человеческого духа. Так родилась **«музыка стиха»**.

Константи́н Дми́триевич Ба́льмонт (1867-1942)

Род деятельности: ПОЭТ-СИМВОЛИСТ,
переводчик, эссеист.

Направление: символизм.

Жанр: элегия, баллада.

Он легко находил и культивировал приемы, интонационно-родственные музыке- аллитерацию, ассонансы, ритмические повторы.

Роль ритмики у Бальмонта была порой абсолютной, подчинявшей все прочие элементы стихосложения.

*Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И синий кругозор.*

*Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце
И выси гор.*

Дмі́трий Серге́евич Мережко́вский 1866-1941

Род деятельности: прозаик, поэт, драматург, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель

Направление: символизм, модернизм.

Жанр: историко-философский роман.

Одни из первых в русской культуре дал теоретическое обоснование символизма.

Произведения: «Христос и антихрист», «Воскресшие Боги», трилогия «Павел I», «Александр I», «14декабря».

Посвятил свою жизнь поискам религиозного смысла Бытия, описал вечную борьбу Христа и антихриста. Идеалы Христианства и понятие Царства Небесного для Мережковского, в отличие от многих его современников, не были пустым звуком.

Владимир Сергеевич Соловьёв 1853-1900

Сыграл огромную роль в становлении религиозно-философской поэзии «серебряного века». Во взглядах Соловьёва сплелись религиозное чувство и светский злой скептицизм. Многие считали его прототипом образа Ивана Карамазова. Реальная жизнь виделась Соловьёву как рабство в томительном ожидании смерти. Спасение человечества он видел в Софии - Премудрости Божией, явившейся русскому народу в виде откровений. Философ создал учение о соборности и любви как высшем проявлении человека, его преображении.

*Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий -
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?*

Вячеслав Иванович Иванов

1866 - 1949

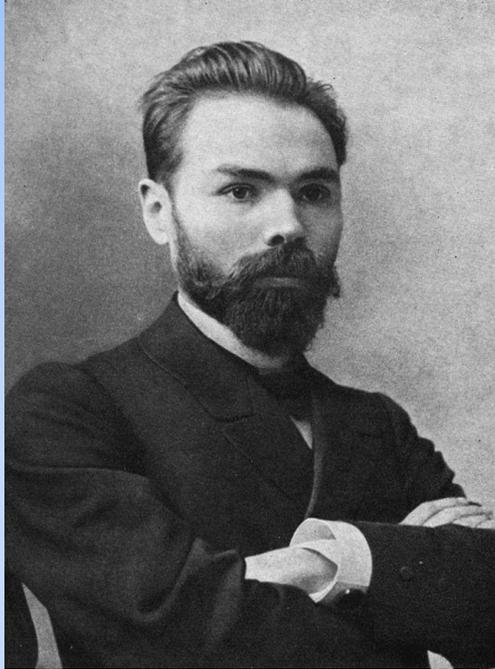
русский поэт-символист, философ,
переводчик, драматург,
литературный критик, доктор
филологических наук, идеолог
дионисийства. Яркий представитель
«Серебряного века».

Будущее России связывал с
рождением новой всенародной
религиозной культуры, выросшей на
основе традиций **соборности**.

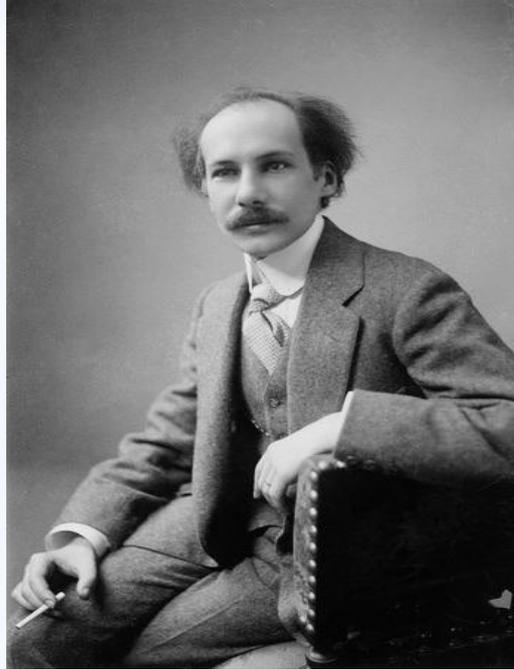
*Разверзнет Ночь горящий Макрокосм, -
И явственны небес иерархии.
Чу, Дух поёт, и хоровод стихии
Ведут, сплетясь змеями звездных косм.*

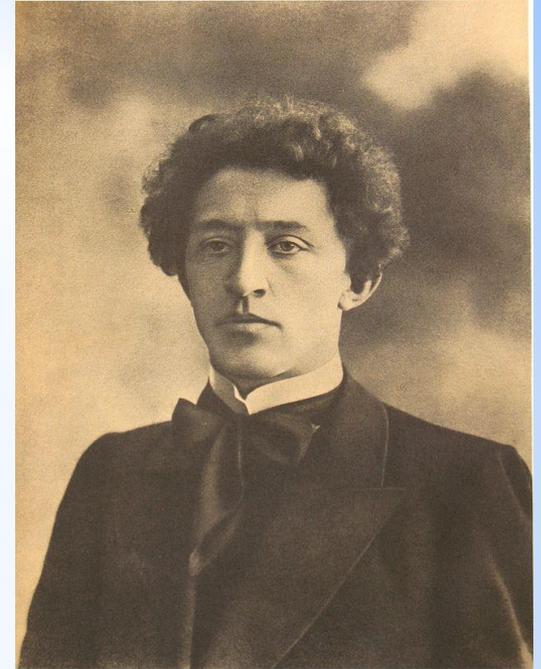
Поэт мечтал о художнике -
маге, который сотворит
сценарий «всенародного
действия» или **мистерию**.
Мистерия, если удастся ее
воплотить, **поможет**
человечеству
обрести
духовную свободу
и счастье.

**Валерий Яковлевич
Брюсов (1873-1924)**

Андрей Белый
(настоящее имя Борис
Николаевич Бугаев)
(1880-1934)

**Александр
Александрович
Блок (1880-1934)**

*Без этих поэтов символизм не получил бы такого широкого резонанса в российском обществе и не оказал бы столь мощного воздействия на другие виды искусств. Поэтический **символизм стал**, по сути, **программной основой развития новой художественной образности**, окрыляя и вдохновляя на творческие поиски многих одаренных русских мастеров - музыкантов, живописцев, драматургов.*

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.

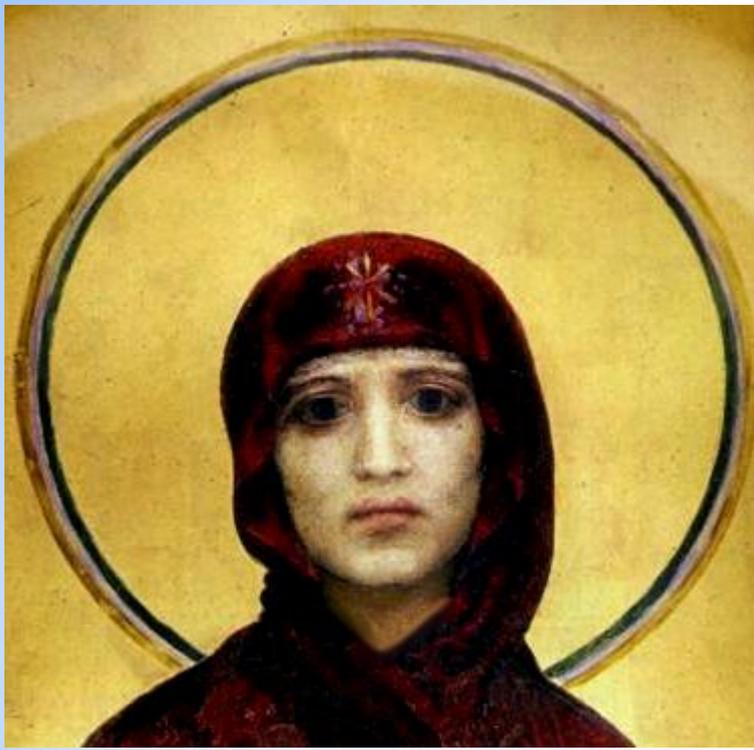
В 1884 г. в Киеве Врубель реставрировал древние фрески в Кирилловской церкви (150 фрагментов) и написал 4 иконы.

«Богородица 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.

Богородица с младенцем. 1884-1885

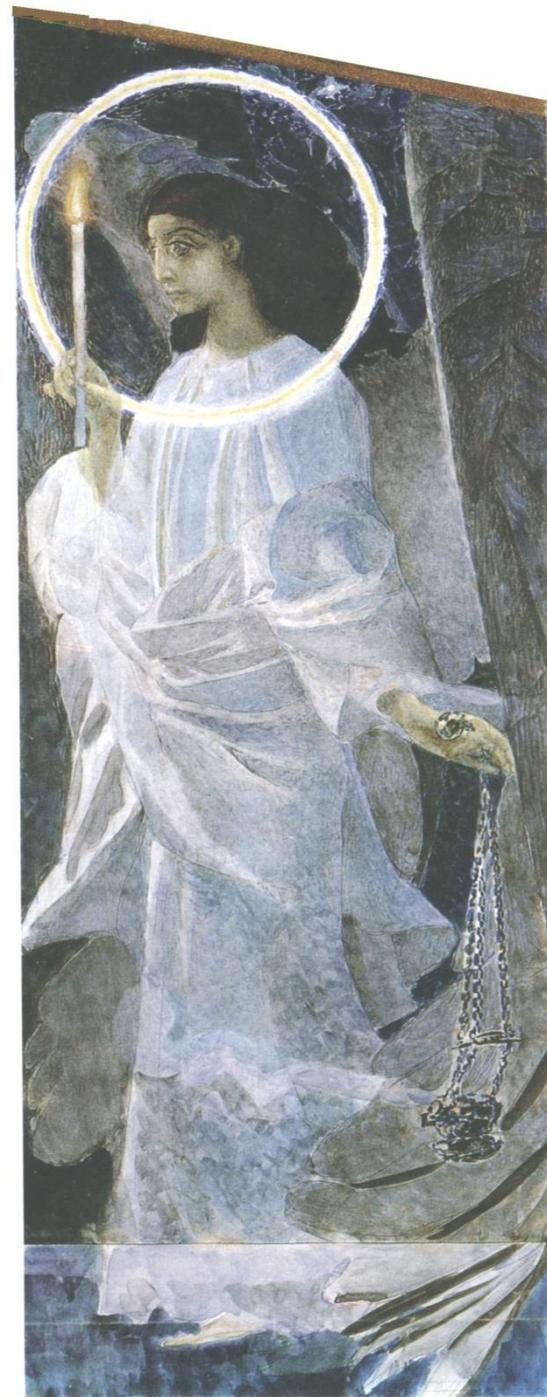

**Богоматерь с младенцем
(фрагмент)**

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.

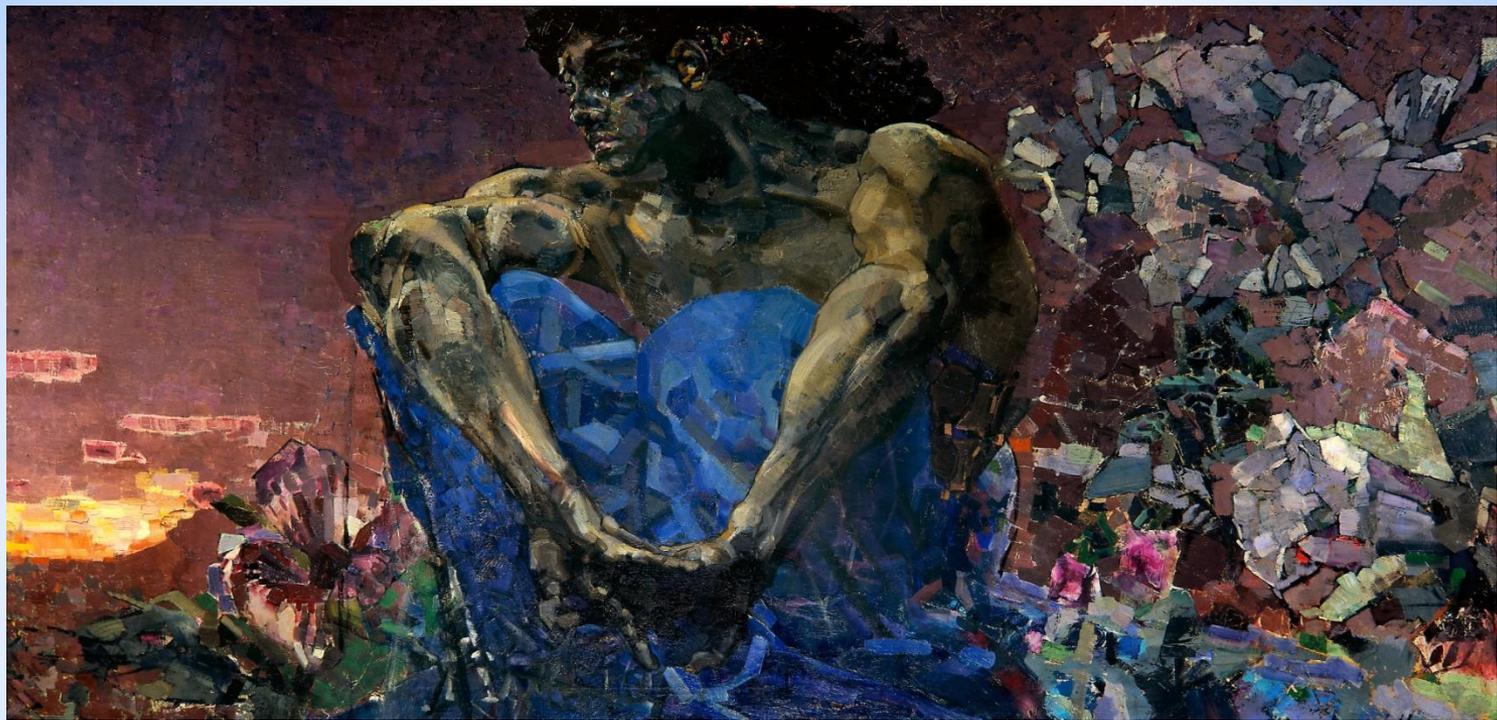
На картине изображена девочка-подросток, одетая в розовое атласное платье, на фоне персидского ковра, руки девочки положены ладонями на розу и богато инкрустированный кинжал — традиционные эмблемы любви и смерти. На шее девочки — жемчужное ожерелье, пальцы рук унизаны перстнями.

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

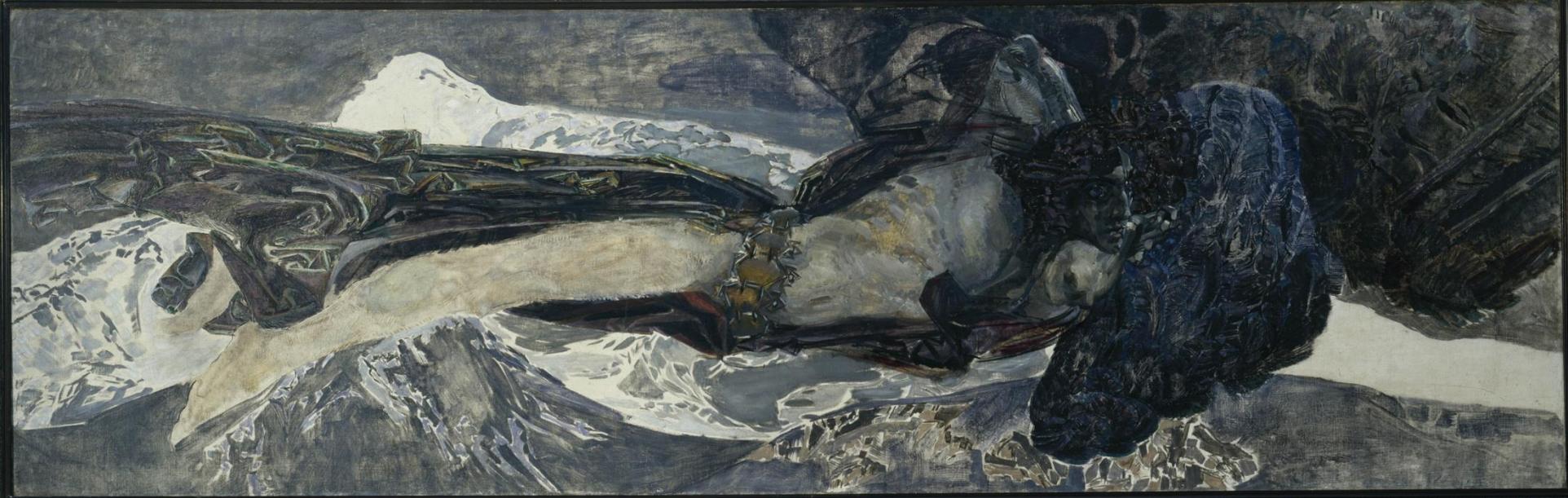
портрет дочери владельца ссудной кассы Мани Дахнович

**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

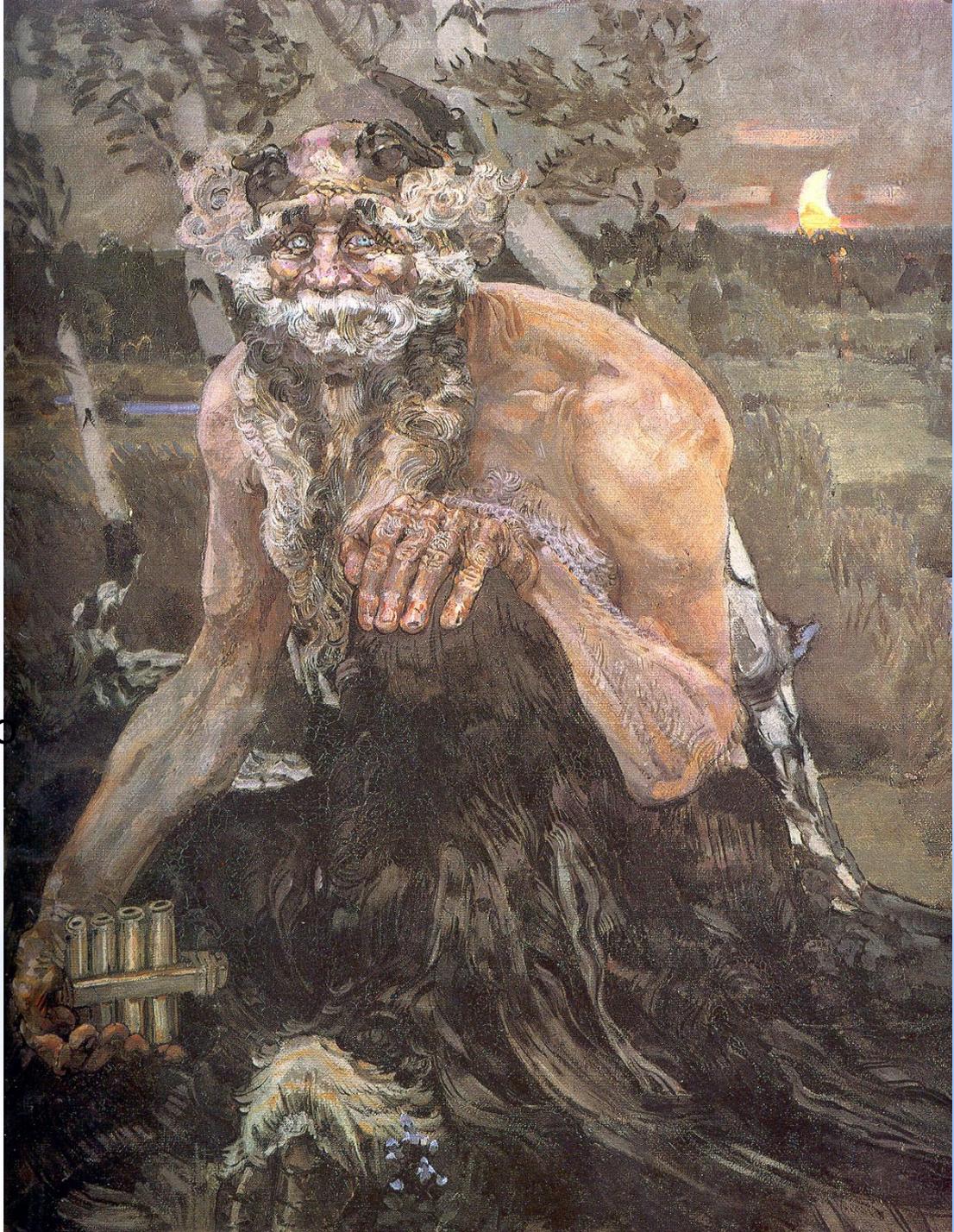

«Пан», 1899 год (ГТГ)

124 × 106 см

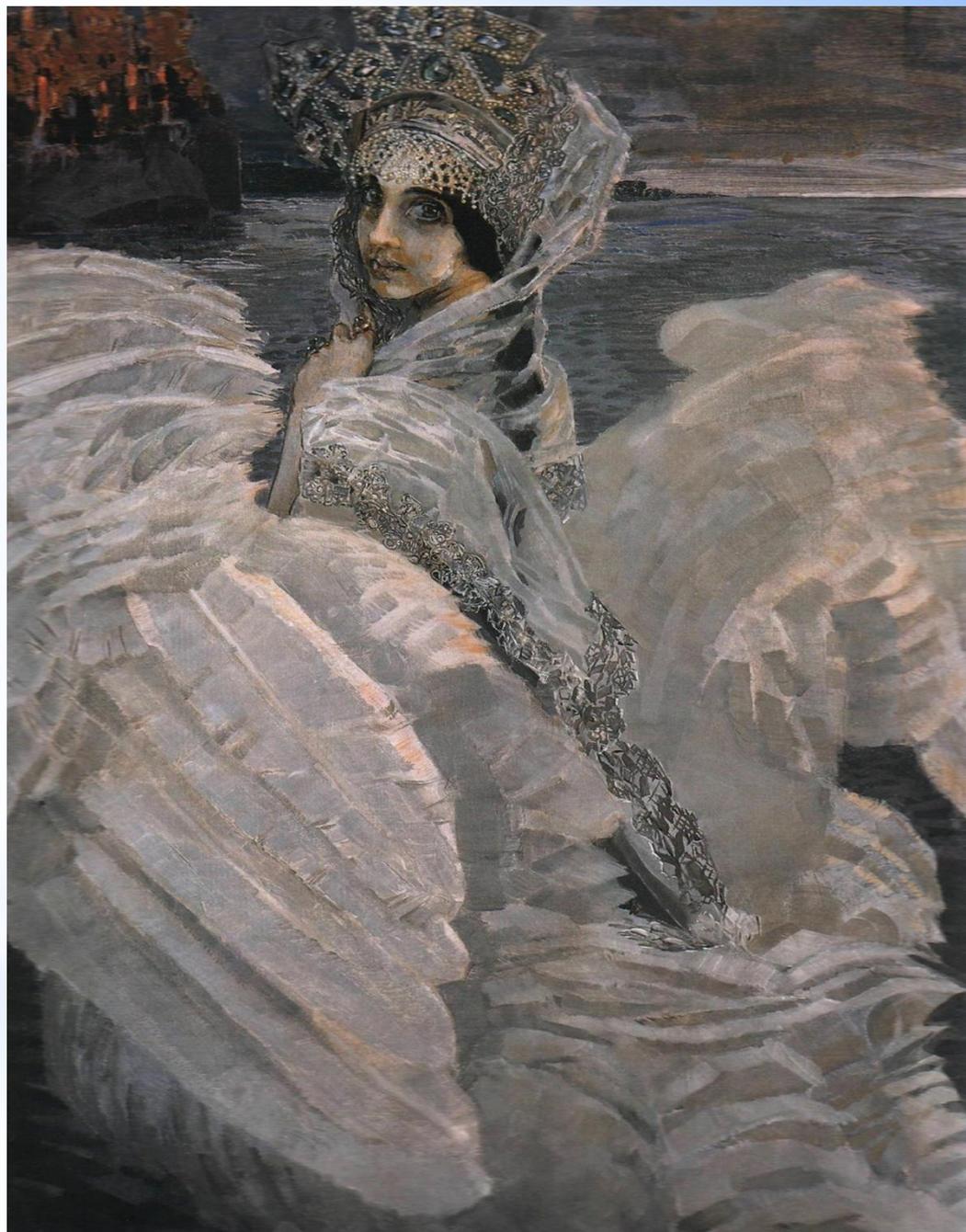
Относится к «Сказочному циклу» (в который входят также картины «Сирень», «Царевна-Лебедь», «К ночи»).

Пан изображён на фоне типичного северо-российского 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.

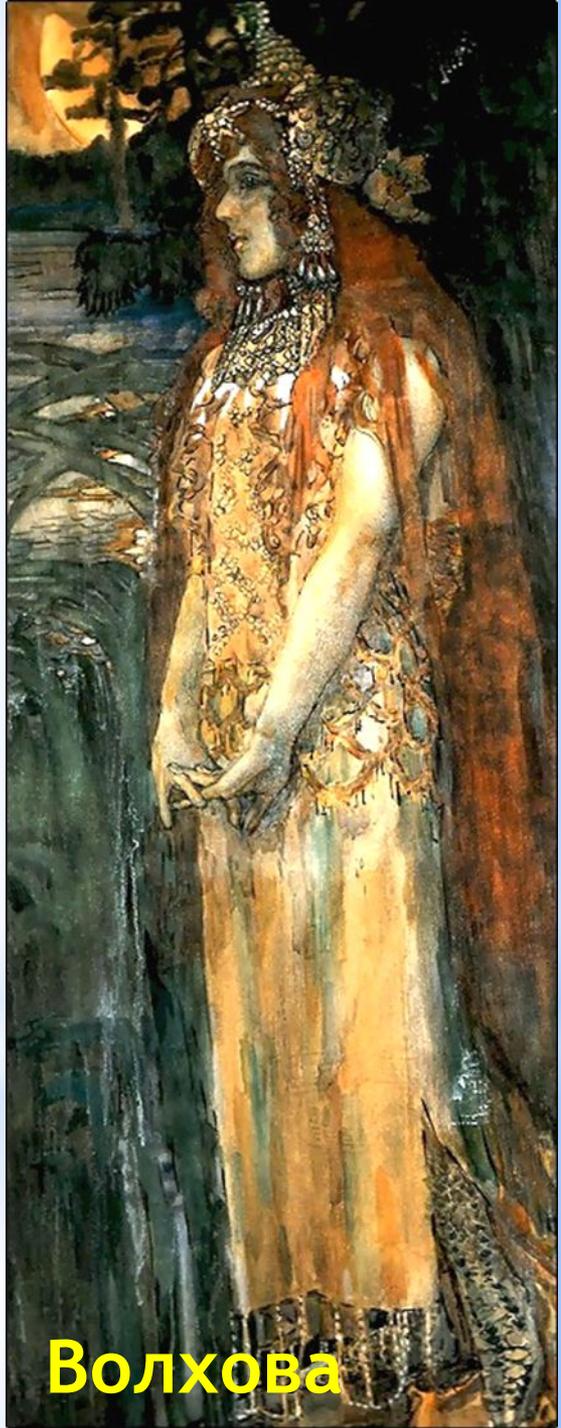

«Царевна-Лебедь». **1900 (ГТГ)**

- ❖ *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*

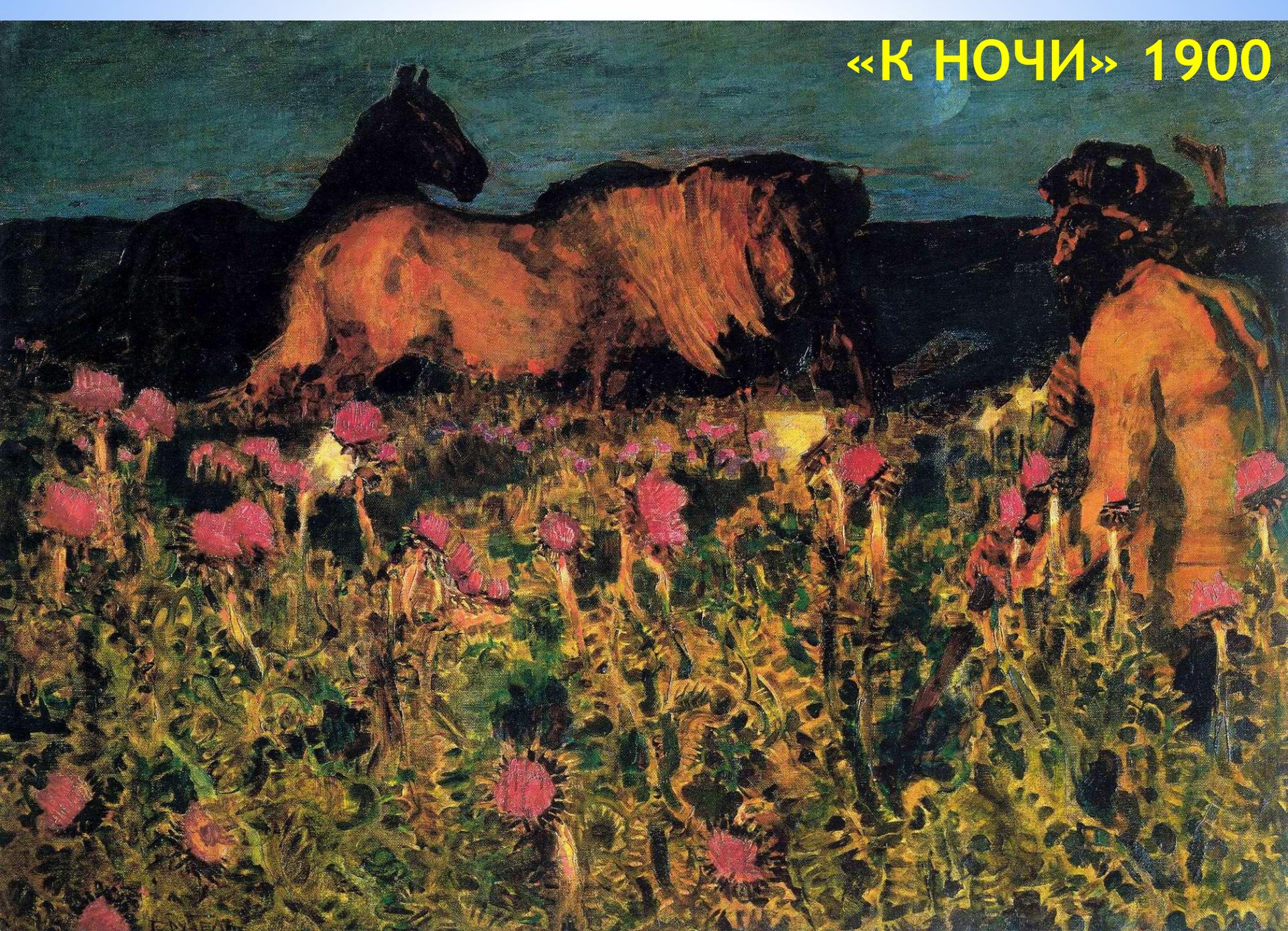

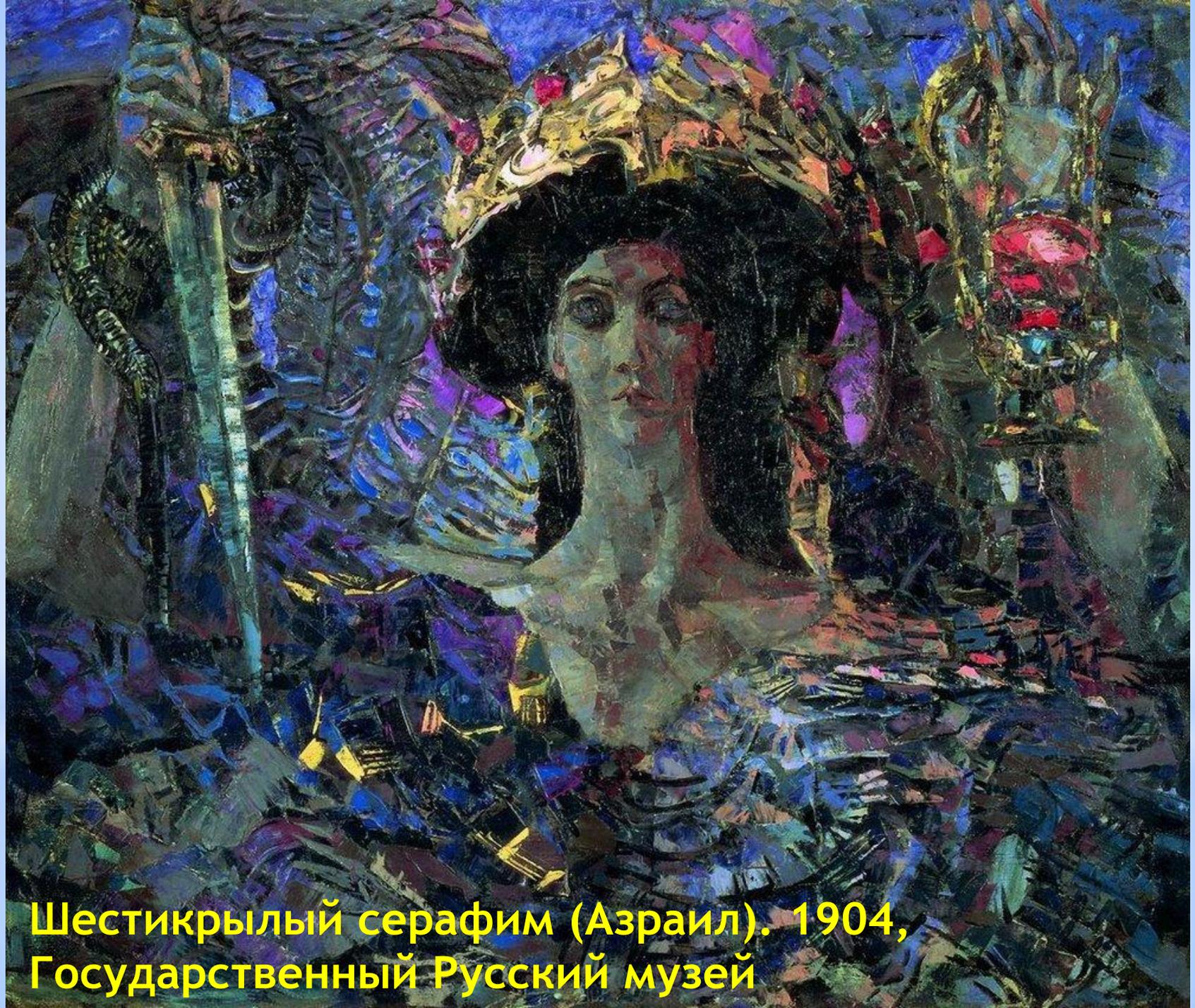
Богатырь

Волхова

«К НОЧИ» 1900

Шестикрылый серафим (Азраил). 1904,
Государственный Русский музей

Виктор Эльпифорович Борисов-Мусатов (1870-1905 гг.)

русский художник, живописец, мастер
символических изображений «дворянских
гнёзд»

Жанр: бытовой жанр, пейзаж, портрет.

Влияние: французский импрессионизм.

Манера живописи:

- Приглушенная красочная гамма, близкая пастели.
- Принципы пленэрного письма художник сочетал с декоративностью, приближающей его работы к панно.

Ностальгия по прошлому выражается в желании увести зрителя в безвозвратно ушедшее прошлое, в мир старинных полуразрушенных усадеб и тенистых аллей парков, на берега заросших рек и искусственных водоемов.

Автопортрет с сестрой, 1898, ГРМ (Санкт-Петербург)

**«Весна»,
1898—1901
71 × 98 см**

**ГРМ,
Санкт-Петербург.**

Ключевой особенностью этой картины является полное отсутствие повествовательности. На картине изображена девушка, прогуливающаяся по саду. Художник сумел тонко передать состояние весны с цветущими деревьями и «пушистыми» одуванчиками, выразив через состояние природы настроение.

Картина также отличается и своей декоративностью. Художник наносит краску небольшими мазками, меняя их направление

**Водоём, 1902 г.
177 × 216 см**

Картина «**Водоём**» была написана летом 1902 года в Зубриловке — в самый счастливый период в жизни художника: критики отметили художника, его картины пользовались успехом, и девушка, в которую он долгое время был влюблён, дала ему согласие выйти замуж. Именно свою **невесту Елену Владимировну Александрову** (девушка, сидящая на берегу в синем платье), а также **сестру Елену Борисову-Мусатову** (стоящая девушка в розовом платье) художник изобразил на картине.

Картина поразила новизной красок и поэтичностью. Большое внимание уделено природе: спокойной и безмятежной. В воде отражаются небо и деревья, и, по сути, весь пейзаж, представленный на картине, находится именно в отражении в водоёме. Фигуры двух девушек сдвинуты к правому краю. В них нет той безмятежности, которую художник отобразил в природе. В самом же сюжете нет повествовательности — нет никакого конкретного действия.

На картине очевидны пейзажные признаки. Но по мере постижения смысла этого необычного произведения начинаешь понимать, что мир полотна, по сути «антипейзажен», а его образы нарочито отгорожены от реальности, от жизни, словно пребывают вне времени и пространства. Изображение исполнено таинственной символики.

Призраки, 1903 год, ГТГ, Москва.
117 × 144,5 см

Картина «Призраки» была написана после того, как он посетил Зубриловку в 1902 году. На картине изображён пейзаж с южным фасадом зубриловской усадьбы. По своему настроению картина во многом схожа с другими работами этого времени («Водоём»), но при этом картина намного меланхоличнее.

Картина «Призраки» пропитана прощальным настроением, художник как будто смотрит на мир из-за полупрозрачной пелены. Асимметричное размещение фигур, а также их силуэты создаёт спонтанность их движения.