

Русский культурный ренессанс

конец 19 - начало 20 в.

Живопись и музыка.

*Михаил Врубель. Сирень.
1900. Холст, масло. Третьяковская
Галерея, Москва, Россия.*

Один из современников Врубеля писал:
"Природа ослепила его... за то, что он слишком пристально вглядывался в ее тайны".

- Прелесть самой картины в том, что нечаянное появление фигуры выглядит как рождение органического, человеческого из мертвой материи, из драгоценных камней. В картине, в сущности, не происходит ничего, что можно было бы пересказать словами. В тени куста сирени мы различаем фигуру девушки. На нее ложатся голубые рефлексy, ее спутанные волосы скрывают фигуру. В картине до жути осязаемо передано то знакомое каждому изумление, которое мы ощущаем в сумерках и ночью, когда из тени выходит живое существо. Здесь есть и нечто от тютчевских „Тени сизые смесились“. Но подобное состояние передано языком живописи.
- Фигурка не то девушки, не то феи темнеет в кустах сирени; лиловые заросли заполняют все пространство картины, и кажется, им нет конца и за ее пределами. Но не странная хрупкость девушки сообщают этим произведениям очарование сказки — сама их живописная концепция фантастична, само соотношение фигур и пейзажа.

Главная картина Врубеля – “Демон”.

Метод Врубеля не столько непосредственное наблюдение и передача видимой природы, сколько метод идеального представления, воображения.

- Демон – это символический образ. Он олицетворяет собой огромные силы человеческого духа, его внутреннюю борьбу, может быть – с самим собой, со злом, сомнениями, неверием... Демон возвышается над горами на фоне мерцающего заката. Он окружен невиданными цветами-кристаллами. Трагически сцеплены руки, безнадежно-печален взгляд огромных глаз на юном лице... Художник показывает нам одиночество, безысходность человека, чьи титанические силы не находят себе применения. В своей трактовке образа Демона он значительно отступает от литературного прототипа (М.Ю. Лермотова), ослабляя настроения бунта, гордыни, презрения к миру и выделяя лирическое начало образа: для него Демон – “дух страдающий, но не злобный”. Демон сидящий открывает московский, наиболее известный период творчества Врубеля,

Врубель. « К ночи »

- Редчайший дар колориста проявил Михаил Александрович в своей картине "К ночи", созданной в 1900 году. Надо было обладать поистине феноменальной зрительной памятью, чтобы запечатлеть сложнейшую гамму задуманного полотна. Приближается ночь. Веет прохладой от темных просторов древней скифской степи, где гуляет ветер.
- Но земля, кони, одинокая фигура будто напоены жаром ушедшего дня. Багровые цветы чертополоха, рыжий конь - все будто несет следы ушедшего солнца. Отчизна пращуров. Бродят лошади на фоне сумрачного неба, бескрайние дали тают во мгле, царит атмосфера первозданности, природы. И как воплощение ее души - не то сказочный пастух, не то бородатый леший с огромной гривой волос, с могучим, словно кованным из меди, торсом. Еле мерцает серп молодого месяца, гулкая тишина объемлет степные просторы, только храп коней да печальный крик ночной птицы нарушают безмолвие сумерек...
- Глухие ржаво-красные тона, темные силуэты коней, заросли чертополохов и смуглый полунагой пастух-цыган, у которого в жестких черных волосах виднеются рога. Но не рога пастуха сообщают этим произведениям очарование сказки — сама их живописная концепция фантастична, само соотношение фигур и пейзажа.

«Видение отроку Варфоломею», М.В.Нестеров (1889-1890)

- Картина написана на сюжет, взятый Нестеровым из древнейшего "Жития преподобного Сергия", написанного его учеником Епифанием Премудрым. Нестеров проникся наивным и поэтическим рассказом Епифания Премудрого, его простодушной верой в чудо: "Я был полон своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда" (писал Нестеров в "Воспоминаниях"). «Не венчик над головой святого, а именно пейзаж должен воплощать чудесное», - считал художник.

П
У
С
Т
Ы
Н
Н
И
К

- Нестеров первым с такой искренностью и силой опоэтизировал человека, отказавшегося от суетных мирских страстей и нашедшего счастье в уединении и тишине природы. Его старик-монах - простец, с наивной верой в Бога, не искушенный религиозно-философских мудрствований, но чистый сердцем, безгрешный, близкий к земле, - это и делает его таким счастливым. Нестеровский герой был навеян русской литературой. Нестеров нашел этот человеческий тип и в жизни. Он написал своего пустытника с отца Гордея, монаха Троице-Сергиевой лавры, привлеченный его детской улыбкой и глазами, светящимися бесконечной добротой. Новым для русской живописи был не только образ старца, но и пейзаж, замечательный своей одухотворенностью. Он лишен внешних красот, сер и скуден в своей наготе ранней зимы, но пронзительно поэтичен. В нем появляется чахлая елка, гроздь красной рябины – любимые нестеровские "герои". Художник относится к ним как к живым существам. Глубокий внутренний лад связывает человека и природу. В коричневато-сером колорите картины еще сохраняется воздействие передвижнической живописи, но это уже неповторимый нестеровский мир Святой Руси.

«Великий постриг». 1898

- Он написал старообрядческий скит, затерявшийся в лесной глуши, - такие он видел на родине и в окрестностях Троице-Сергиевой лавры. На фоне пологих холмов, поросших елями, стоят деревянные домики - кельи монахинь. Здесь же церковь, часовенка. По узкой улице движется медленная процессия, длинная вереница женщин разных возрастов, одетых в черные монашеские рясы. Впереди - юная девушка в сарафане и платке, повязанном по-старообрядчески. Это композиционный и эмоциональный центр картины - девушка, юная, чистая, кроткая, с глубокой печалью в сердце. За ней, словно печальное эхо, такая же девушка в профиль. Они еще не монахини, но скоро и им предстоит выбрать этот путь. Можно только гадать, несчастная ли любовь причина их ухода из мира или просто отвращение к его грязи и пошлости. За девушками следует старуха с девочкой. Первая - воплощение примиренных страстей, вторая их еще не испытала. Далее две монахини почтительно и не без подобострастия поддерживают властную и красивую игуменью. Композиция строится на перекличке вертикалей, черных, белых, тянущихся к небу как стройный хорал. Высокое мастерство декоративного решения целого соединяется здесь с умением выразить лирико-драматический настрой, подобный музыкальному. Красота весенней природы вносит примиряющие нотки в скорбную мелодию целого.

Художник К.А. Сомов.

К.А.Сомов «Вечерние тени»

«Зелёный склон за дорогой»

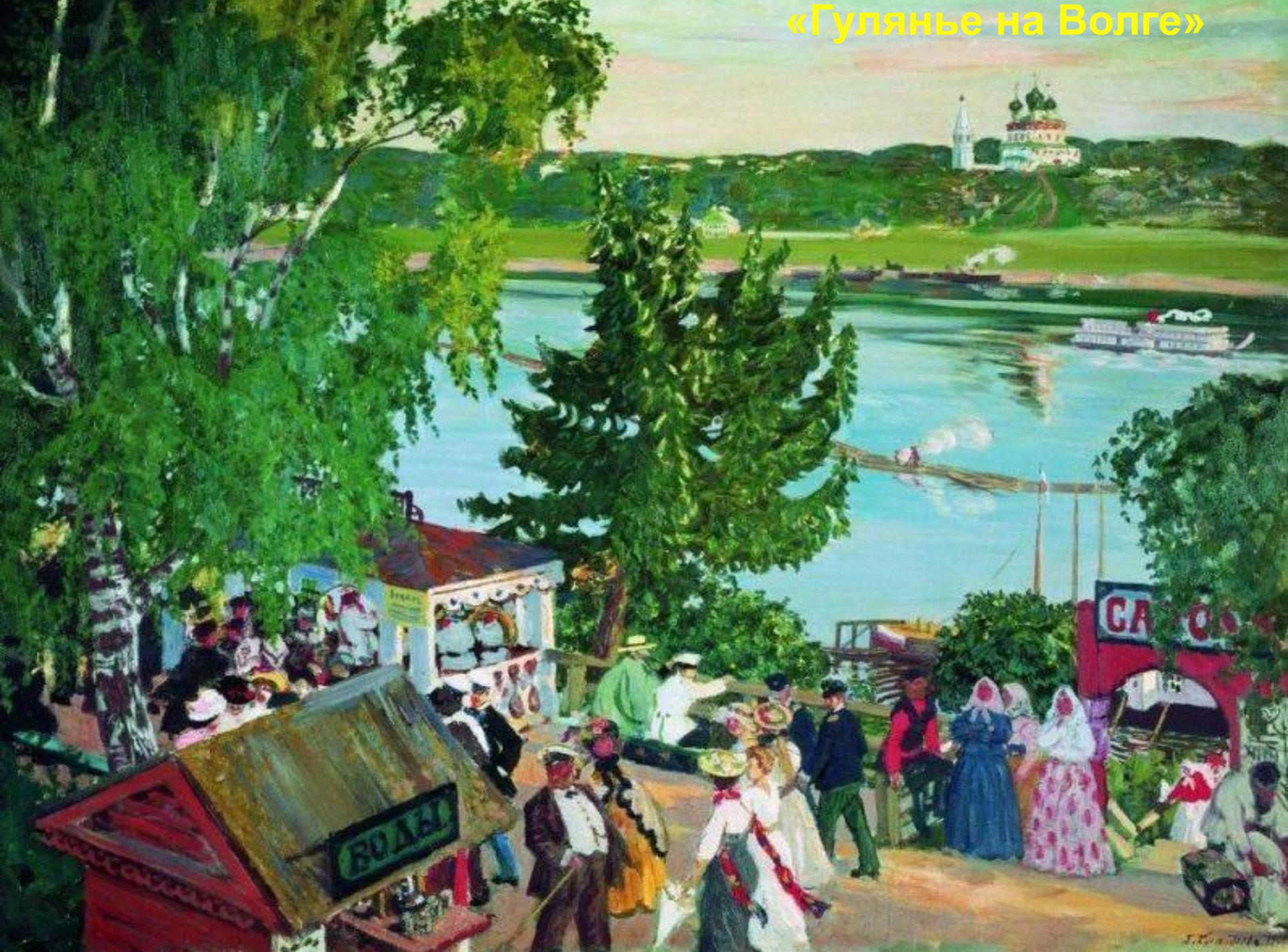

«Август»

Б.Кустодиев «Ярмарка»

«Гулянье на Волге»

КУПЧИХА

«Купчиха, пьющая чай»

«Красавица»

«Купчиха на балконе»

Масленица

ТЕАТЪРЪ

СРЪБ

18 Септем

СРЪБ

«Заснеженный русский город»

З
И
М
Н
И
Й
П
Е
Й
З
А
Ж

Художник
1913

ПАРИЖ

НОЧЬЮ.

ИТАЛЬЯНСКИЙ

БУЛЬВАР

К.А. Коровин.

Париж
после
дождя

Петров-Водкин «Купание красного коня»

«Мать»

Б
О
Г
О
М
А
Т
Е
Р
Ь

«Сирень»

П.
П.
К
О
Н
Ч
А
Л
О
В
С
К
И
Й

Р
О
З
Ы

В

К
У
В
Ш
И
Н
Е

СИРЕНЬ
В
КОРЗИНЕ

«Яблоки»

«Первый снег»

«Полевые цветы»

П.
П.
К
О
Н
Ч
А
Л
О
В
С
К
И
Й

КОМПОЗИТОР

С.В. Рахманинов

М.А.Врубель

К.А.Коровин

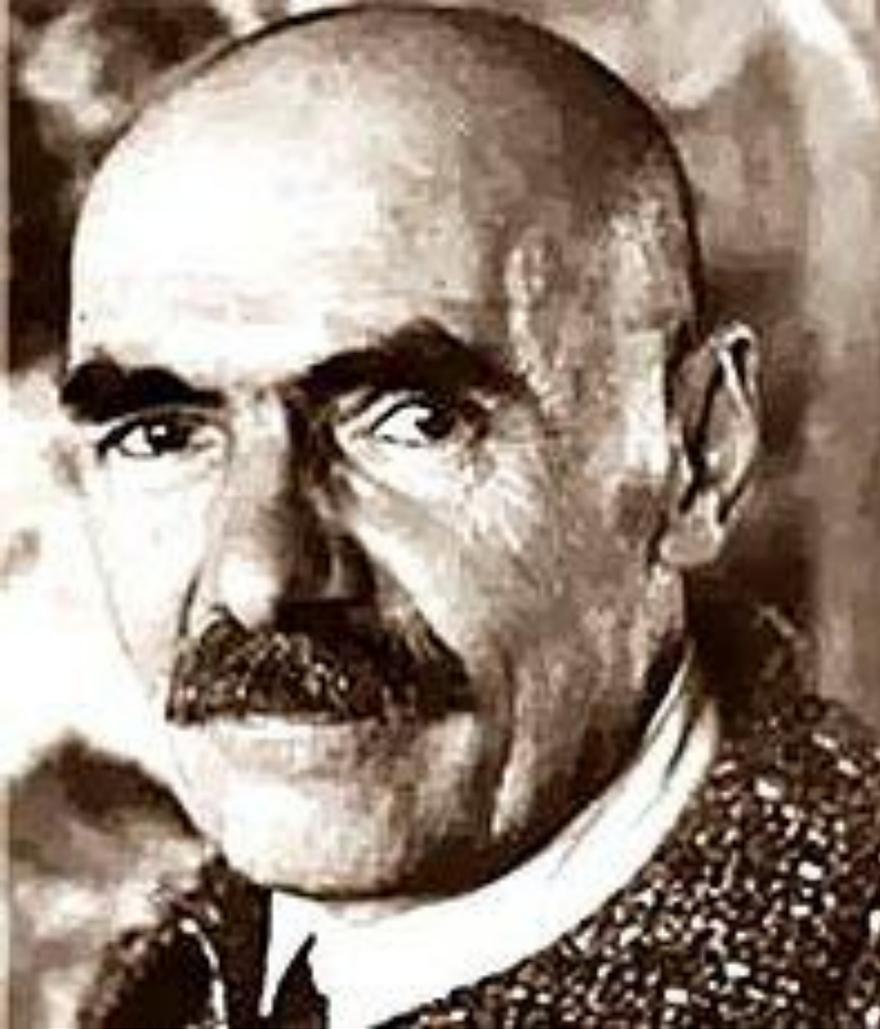

Б.Кустодиев

М.В.Нестеров

К.С.Петров-Водкин

С.С.Прокофьев

