

Искусство Западной Европы конца XIX - начала XX века.

СИМВОЛИЗМ

СИМВОЛИЗМ

Символизм (греч. *symbolon* – знак, символ) – одно из крупнейших течений в искусстве, характеризующееся экспериментаторством, стремлением к новаторству, использованием символики, недосказанности, намёков, таинственности и загадочности.

В своих произведениях символисты старались отобразить жизнь каждой души – полную переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений.

Возник во Франции в 1870–1880-х годах и достиг наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России.

Особенного внимания заслуживает данное течение в России, где оно использовало западные идеи, однако предлагало свои отличительные черты и характеристики. Сюда относится связь с народом и государством и обращение к другим историческим эпохам.

Символизм и другие течения

1. Акмеизм. Появился из символизма, однако противостоял ему. Направление предвидело материальность, простоту образов и высокую точность слова;
2. Футуризм. Основа состояла в отказе от разнообразных культурных стереотипов и их разрушения. Важное место занимает техника и процессы урбанизации, в которых виделось будущее мира;
3. Кубофутуризм. Характеризуется отказом от идеалов прошлого и ориентация на грядущее;
4. Эгофутуризм. Для данного направления характерно применение новых иностранных слов, культивирование чистых чувств и ощущений, демонстрация любви к себе;
5. Имажинизм. Основой является создание определенного образа. Основное выразительное средство, которое было для этого использовано – это метафора. Для направления характерно применение анархических идей и эпатажа.

Характерные черты символизма

1. Новаторство и стремление к экспериментам;
2. Таинственность, неоднозначность и недосказанность;
3. Любовь, смерть, страдание – так называемые вечные темы, главные мотивы символизма в изобразительном творчестве;
4. Обращение к аллегории, мифологическим и библейским сюжетам;
5. Наличие на картине символов, отсылающих зрителя к другим источникам знания;
6. Упрощенное, обобщенное изображение;
7. Четкие контуры деталей;
8. Большое пространство однотонного фона картины.

Пюви де Шаванн

(1824 – 1898 гг.)

Характерные черты:

1. Один из основоположников символизма;
2. Жёсткая организация композиции и размещение фигур в пейзаже параллельными планами;
3. Сюжеты определены вечными занятиями человека;
4. Метод П. Пюви де Шаванна: эскизы с натуры - стилизация и обобщение - обведение плотным контуром - калькирование - распределение эскизов на холсте (определение места фигуры в целом);
5. Чёткий силуэт, особое значение контура;
6. Линия - главный формообразующий элемент.

Группа “Наби”

(1890 – 1905 гг.)

Основатели группы Поль Серюзье, Пьер Боннар, Жан Эдуар Вюйар, Поль Элье Рансон и Морис Дени.

Все они увлекались творчеством Поля Гогена, стремились найти свой путь в искусстве и хотели сделать творчество не только работой, но и стилем жизни.

Творчество группы было близко к литературному символизму и характеризуется главенством цветового начала, декоративной обобщенностью форм, мягкой музыкальностью ритмов, плоскостной стилизацией мотивов искусства разных народов: французского народного искусства, японской гравюры и итальянских примитивистов.

Гюстав Моро

(1826 – 1898 гг.)

Характерные черты:

1. Мифологические и библейские темы в творчестве;
2. Принцип “прекрасной инерции” – все персонажи картины должны изображаться в состоянии глубокой погруженности в себя;
3. Принцип “необходимого великолепия” - картина должна быть для зрителя прежде всего фантастическим видением, красота которого даёт наслаждение;
4. Яркие краски и игра света;
5. Орнаменты и декоративные детали.

Одilon Редон

(1840 – 1916 гг.)

Характерные черты:

1. Один из основателей символизма и «Общества независимых художников»;
2. “Чёрный” и “цветной” периоды творчества;
3. Предвестник ирреализма в живописи и искусства, обращённого к психике человека;
4. В работах отражались порождения его фантазии;
5. Стремился найти такую форму художественного выражения, которая могла бы пробудить в зрителе мысль и стремление к самоанализу.

Эдвард Мунк

(1863 – 1944 гг.)

Характерные черты:

1. Большую часть жизни работал над большим циклом «о любви, жизни и смерти», который назвал «Фриз жизни»;
2. Жёсткий контраст цвета и резкость форм;
3. Ритмичность композиции;
4. Выработал свой стиль;
5. Излюбленные символы: светловолосая девушка — цветок в белых одеждах, рыжеволосая женщина-вампир и скорбящая мать.

Джеймс Энсор

(1860 – 1949 гг.)

Характерные черты:

1. Один из основателей группы “ХХ”;
2. Оказал влияние на становление экспрессионизма;
3. Предтеча сюрреализма и современного фантастического искусства;
4. Совмещение мистики и вполне «мирной» реальности;
5. Работал в разных жанрах живописи;
6. Кричаще-яркий по колориту композиции.

Микалоюс Чюрлёнис

(1875 – 1911 гг.)

Характерные черты:

1. Стремление к синтезу искусств и поискам аналогий музыки и изобразительного искусства;
2. Национальный характер творчества;
3. Творчество объединяет композиционная структура картин, уровень абстрагирования мотивов, подчеркивание пластики живописи;
4. Глубокий символизм.