

**МАУ ДО «Детская художественная школа им. Р. С.
Мэрдыеева»**

**Тема: Стиль модерн в
искусстве начала XX века.**

Преподаватель: Крюкова Н.П.

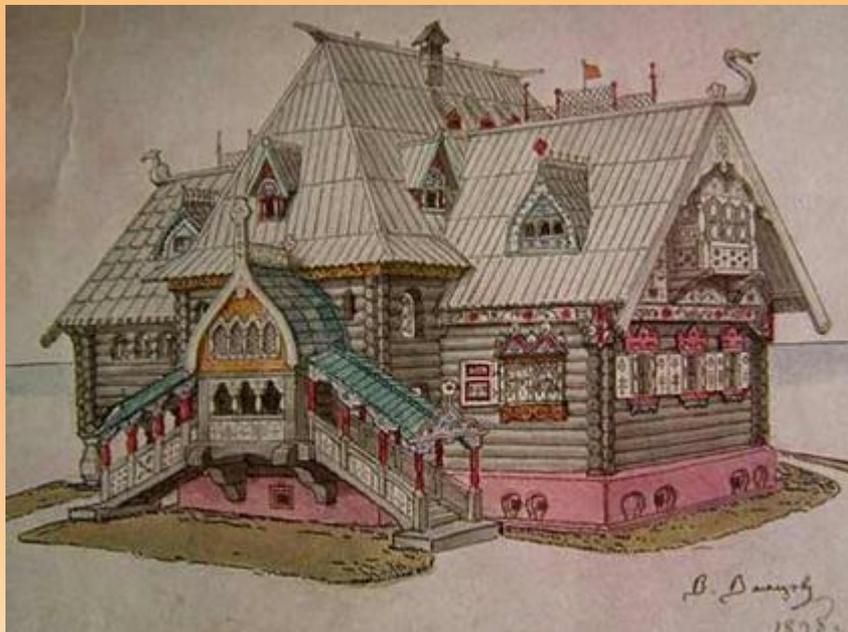
**Улан-Удэ
2016 – 2017 г.г.**

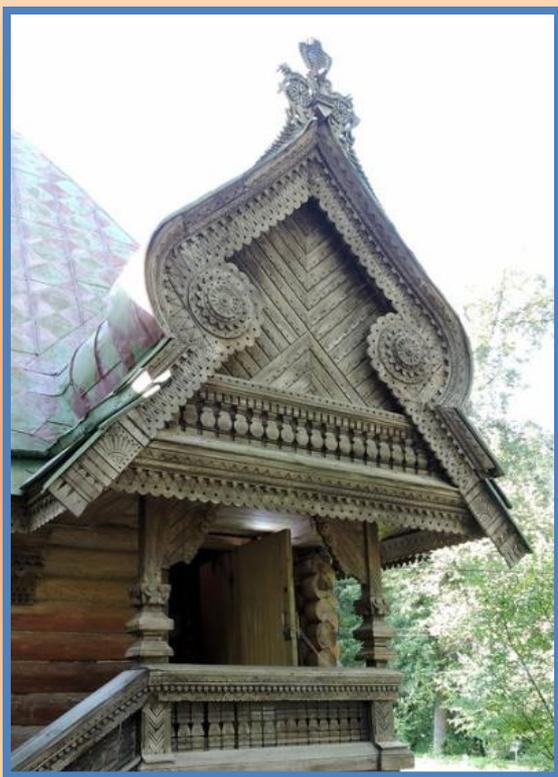
РУССКИЙ МОДЕРН

Изначально модерн задумывался, как стиль для богатых частных усадеб, особняков и вилл. Однако наряду с упрощением использовавшихся в раннем модерне приемов, его все чаще применяли при строительстве общественных зданий и доходных домов. Но и столетие назад, и сегодня русский модерн — признак роскоши и достатка.

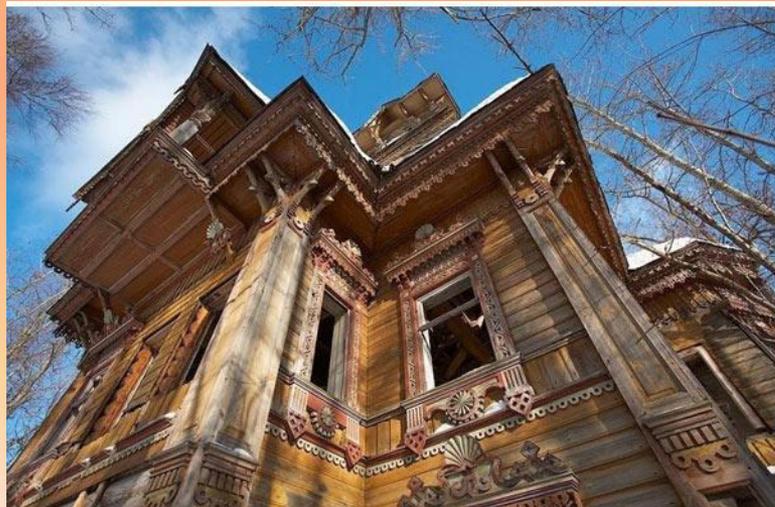
Это направление характеризуется свободным варьированием древнерусскими приемами архитектуры, тесно сплетенными с европейскими чертами модерна. Среди русских архитекторов, выделяется **Иван Ропет**. В конце 19-го века его приглашает в свою усадьбу Савва Мамонтов.

Здесь Ропет строит баню-теремок — здание в один этаж с мезонином, резным крыльцом, четырехскатной кровлей, покрытой суриком и раскрашенной «в шашечку».

За свою практическую деятельность архитектор создал немало незаурядных сооружений. Чаще всего это были образцы «теремов» с русскими декоративными узорами, стрельчатыми окнами и деревянными башенками, резными наличниками — интерпретация русских национальных мотивов

Усадьба Сазонова в Осташево (Чухломской район Костромской области)

«Теремок» из Фленово, авторство принадлежит известному «сказочнику» Малютину. Главное украшение — окно с богатой деревянной резьбой по мотивам былин

«Русский терем» можно создать, применяя кирпичную кладку. Здание может быть в один или несколько этажей, с треугольными фронтонами и зубчиками по фасаду, со шлемовидными башенками, как у церквей. Отлично сочетаются различные материалы, органично вписываются в стиль узорные фрагменты — майоликовые вставки, большие панно с растительным орнаментом.

Изразцовый узорчатый фриз.

Образец нарядного русского деревянного модерна 21-го века. Пластичный орнамент деревянных элементов, тщательно и со вкусом подобранные цвета и фактуры, выполненные вручную изделия — эффектно и необычно.

Художники русского модерна

А. Н. Бенуа

Л. С. Бакст

М. В. Добужинский

Е. Е. Лансере

А. П. Остроумова-
Лебедева

К. А. Сомов

И. Я. Билибин

А. Я. Головин

И. Э. Грабарь

К. А. Коровин

Б. М. Кустодиев

Н. К. Рерих

В. А. Серов

М. А. Врубель

И. И. Левитан

М. В. Нестеров

В.М.Васнецов

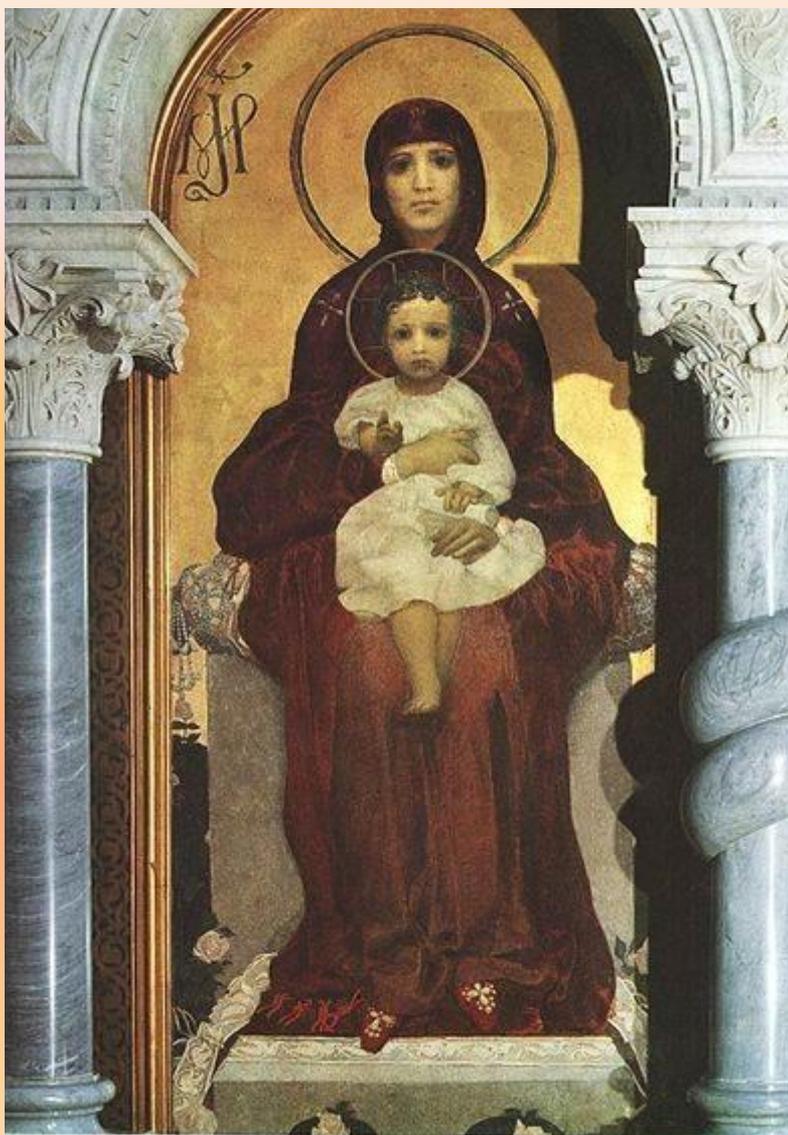

В русском искусстве одним из самых ярких представителей романтики периода Модерна был Михаил Александрович Врубель (1856-1910) .

Гениально одаренный художник польского происхождения (польск. wrobel - воробей). Как подлинный романтик он ощущал прошлое живым настоящим. По воспоминаниям соучеников, Врубель слыл «чужаком» в классах петербургской Академии художеств и по-настоящему учился у любимых им мастеров Византии, иконописцев итало-критской школы и мозаичистов собора Сан Марко в Венеции. Врубель любил заходить в ломбард и любоваться игрой драгоценных камней, пересыпая их из одной ладони в другую...

«Его искусство - одно из лучших выражений той влюбленности в странное, которая охватила людей в конце XIX века». В творчестве Врубеля соединяются экспрессия, фантастика, магия формы, эстетизм, любовь к сказочным сюжетам.

Свою жену, певицу Н. И. Забелу, художник изобразил в образе царевны Водховиц из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко» (словами *velhva* - шимфа и

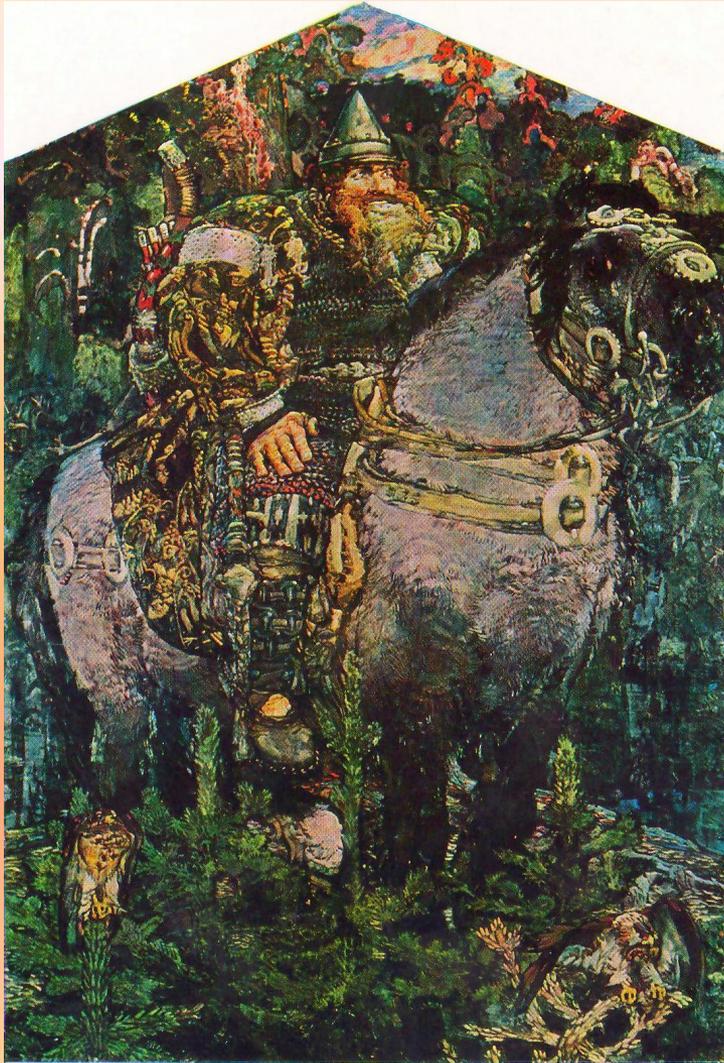
М. А. Врубель
Богоматерь с Младенцем. 1884-85 гг.

Ещё во время учёбы в Академии художеств Врубель по приглашению А. Прахова, известного искусствоведа того времени, участвовал в реставрационных работах в храмах Киева. Врубель выполнил для Кирилловской церкви несколько композиций взамен утраченных, написал икону "Богоматерь с Младенцем" и предложил комиссии эскизы росписей Владимирского собора. Эскизы эти комиссией были отвергнуты по причине несоответствия их византийской традиции - Врубель модернизировал их, наполнив трагическим психологизмом, свойственным концу XIX века. Тем не менее, работы эти оказали большое влияние на становление Врубеля как художника.

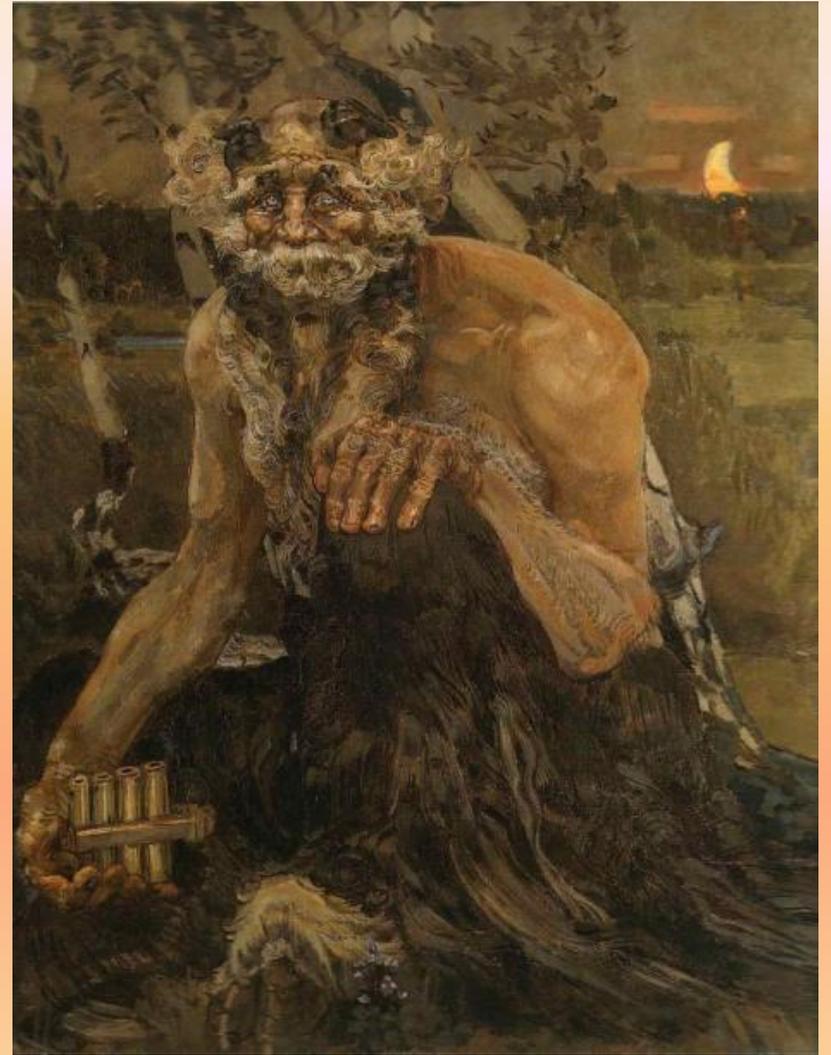
Сказочная живопись жемчужных и радужных, опаловых красок, по словам художника, возникла под влиянием музыки, в которой он «слышал море» и «видел фантастические тона».

Жемчужина

Богатырь

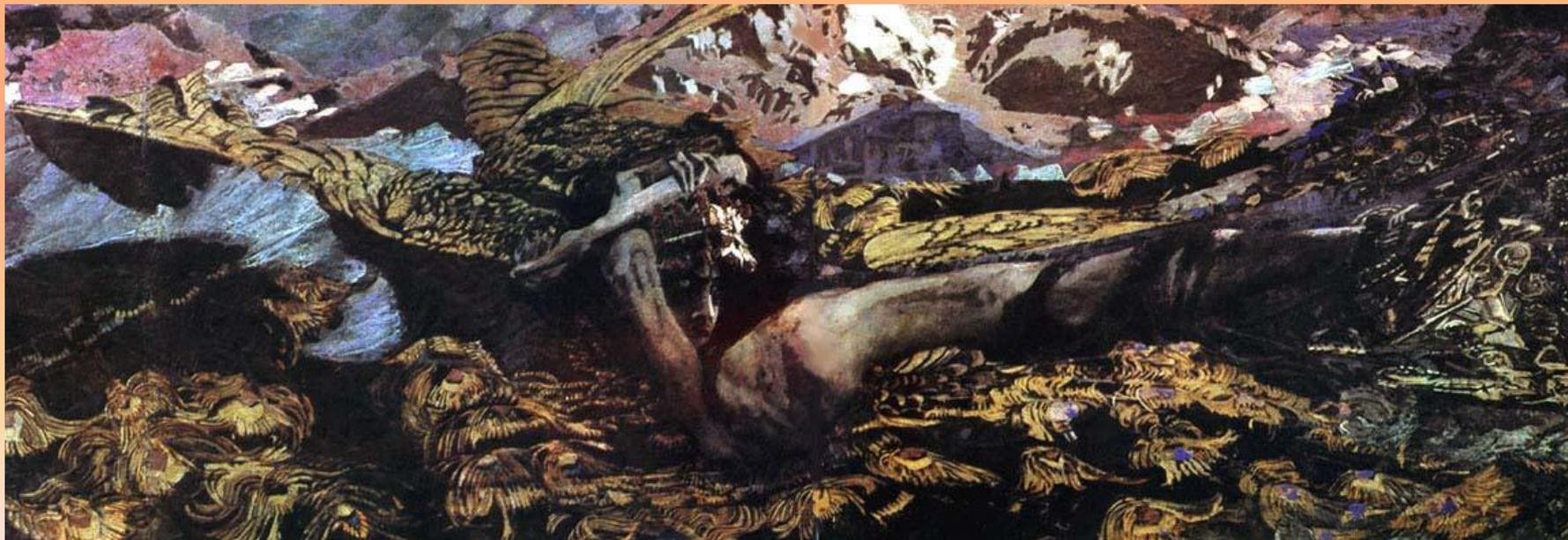

Пан

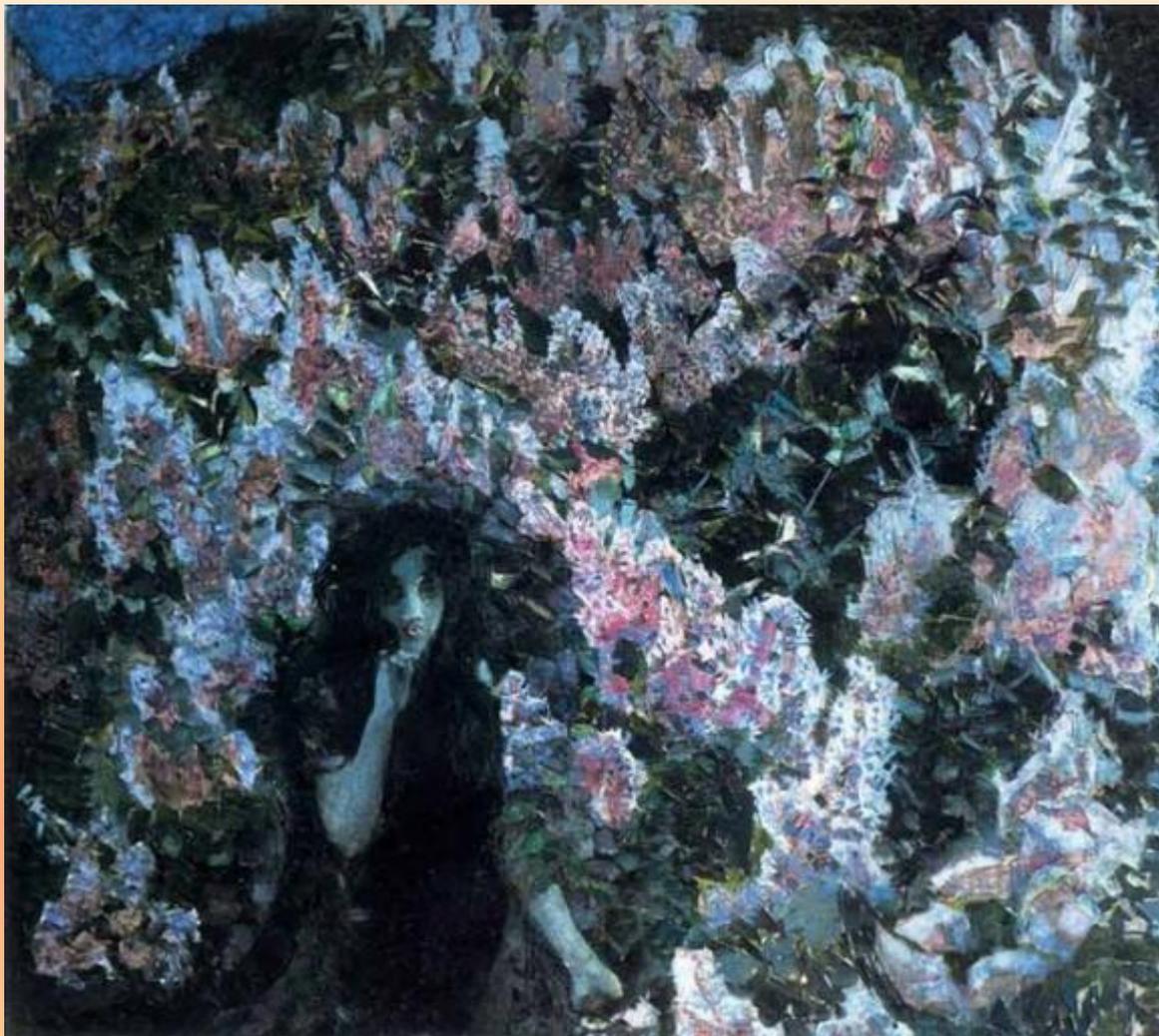
Своеобразие врубелевской живописной манеры заключается в бесконечном дроблении формы на грани, как бы окрашенные изнутри светом и цветом, наподобие кристаллов или фантастических каменных цветов. Своего «Демона» Врубель изобразил среди таких фантастических растений-кристаллов. Картина создает ощущение мозаичного полотна или витража

Он создал множество рисунков, эскизов и написал три огромные картины на эту тему - Демон сидящий, Демон летящий и Демон поверженный. Последнюю из них он продолжал "улучшать" даже тогда, когда она уже была выставлена в галерее, тем самым изумляя и пугая публику. К этому времени относится ухудшение физического и психического состояния художника, что только подлило масла в огонь и укрепило уже возникшую легенду о мастере, продавшем душу дьяволу. Но, как говорил сам Врубель, Демона не понимают - путают с чертом и дьяволом, тогда как "черт" по-гречески значит просто "рогатый", дьявол - "клеветник", а "Демон" значит "душа" и олицетворяет собой вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе".

Закономерно обращение М. Врубеля, как и многих других мастеров Модерна, к керамике. Композицию «Принцесса Грёза» художнику удалось реализовать в майоликовом панно на фасаде одного из лучших зданий московского Модерна - гостиницы «Метрополь» (проект архитектора В. Валькота; 1898-1903;)

О своей картине «Сирень» (1900) художник сказал, что не хотел бы видеть ее в музее, потому что «музей - это покойницкая», а желал бы видеть ее «вделанной в стену в жилом доме, чтобы она совершенно слилась со стеной».

Виктор Михайлович Васнецов родился 3 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии. Его отец был сельским священником, семья была большая. Достаток семьи был небольшой, но отец старался дать детям хорошее образование. Не случайно первые картины юного художника были посвящены сценам из крестьянской жизни.

Во время учебы в Академии художеств он знакомится с Репиным, Куинджи, Поленовым, Суриковым. Дружеские отношения с этими людьми оказали влияние на развитие художника.

**«Чаепитие
В**

ПИСАТЕЛЬ

«Три царевны подземного царства»

В 1878 году Васнецов переезжает в Москву. Это событие знаменует новый этап в творческом развитии художника. В это время он обращается к сюжетам русской истории и культуры.

«После побоища Игоря Святославича с половцами»

Первой работой в этом ряду стала картина «После побоища Игоря Святославича с половцами». Затем появились картины «Три царевны подземного царства», «Аленушка».

С 1885 года Васнецов участвует в росписи Владимирского собора в Киеве. В течение десяти лет продолжалась эта кропотливая работа. Росписи собора принесли художнику большую славу. В этот же период были созданы знаменитые картины «Иван-Царевич на Сером Волке» и «Богатыри». Впоследствии Васнецова многократно приглашали для росписи других храмов.

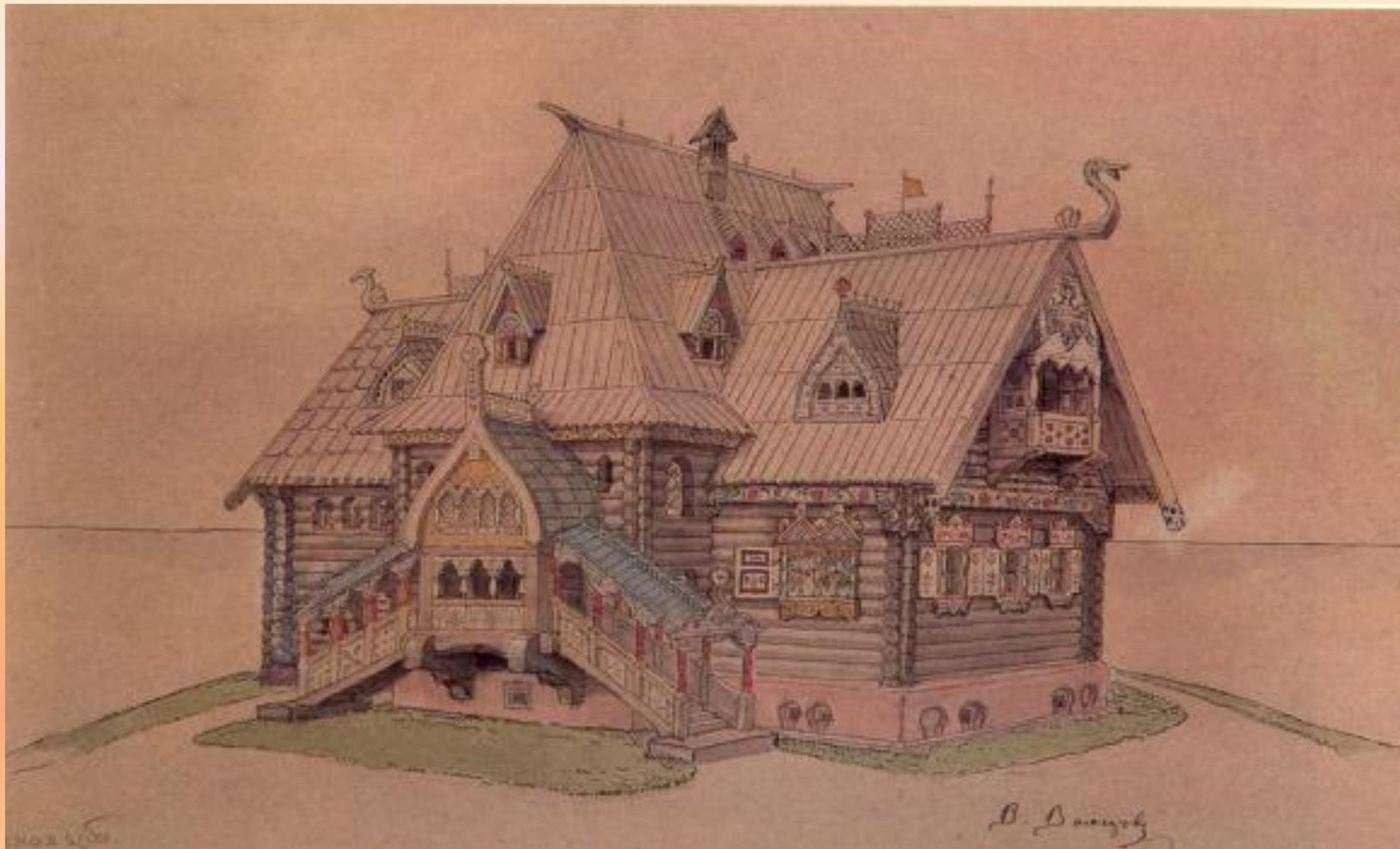

В чудесном небе своего детства изобразил Васнецов парящий как сказочная птица ковер-самолет. Герой - победитель в нарядном одеянии гордо стоит на ковре, держа за золотое кольцо клетку с добытой Жар-птицей, от которой идет неземное сияние. Все исполнено в ярких тонах и говорит о блестящих декоративных способностях молодого художника. Васнецов предстал здесь и как мастер тонкого пейзажа-настроения. Земля отходит ко сну. В реке отражаются прибрежные кусты и эти отражения, и туман, и легкий свет месяца навевают лирические чувства.

«Гусляр ы»

Гусляры – не случайные герои картины. На гуслях играли многие герои былин и сказаний – богатыри Алеша Попович и Добрыня Никитич, Садко и Баян – автор «Слова о полку Игоревом». Музыкальные инструменты помогали им совершать подвиги, ведь согласно легенде, настроенные по-особому, гусли влияли на человеческие чувства, вызывая смех и слезы, гипнотизировали и навевали сны. Всегда на Руси люди, владеющие игрой на этом музыкальном инструменте, пользовались большим уважением и почетом, были желанными гостями в каждом доме.

Архитектурные эскизы Васнецова крайне любопытны . Художник изображает былинную Русскую архитектуру ,как сложное сооружение с большим количеством взаимопересекающих и взаимопроникающих объемов . Такой подход к планировке сооружений прежде всего характерен для Модерна.

В своих произведениях Васнецов уделял огромное внимание декорированию, тщательно выписывая мелкие узорчатые рисунки на одежде своих героев и подчеркивая в деталях красоту растительного и животного мира. Такое внимание к мелочам и чувство настроения природы предвосхитило основу декорирования произведений прикладного искусства в стиле Модерн, одной из основных черт которого является способность посредством точно подобранных линий и образов создать необходимое художнику настроение.

В. М. Васнецов. Крещение Руси.
1890 г.

Вершиной творчества Васнецова можно назвать росписи киевского Свято-Владимирского собора, в них художник какой-то степени обновил византийские каноны, внося в них лирически-личностное начало и особый «русский» психологизм.

В основе всех сюжетов росписей собора было положено осмысление религиозной истории России, как наследницы Византии, и места России мировой культуре и истории.

Фреска «Крещение Руси» стало одной из центральных композиций Свято-Владимирского собора над входом на хоры. Сюжетом самой фрески Васнецов избрал момент крещения киевлян в водах Днепра. В композиции фрески художник совмещает торжественность некоторую пафосность, соответствующие изображённому моменту, с ярко выраженным индивидуализированным центральным образом князя Владимира Святославовича, внося романтической

В. М. Васнецов. Бог Саваоф.
Фреска Свято-Владимирского собора. 1885-1896 гг.

Серов

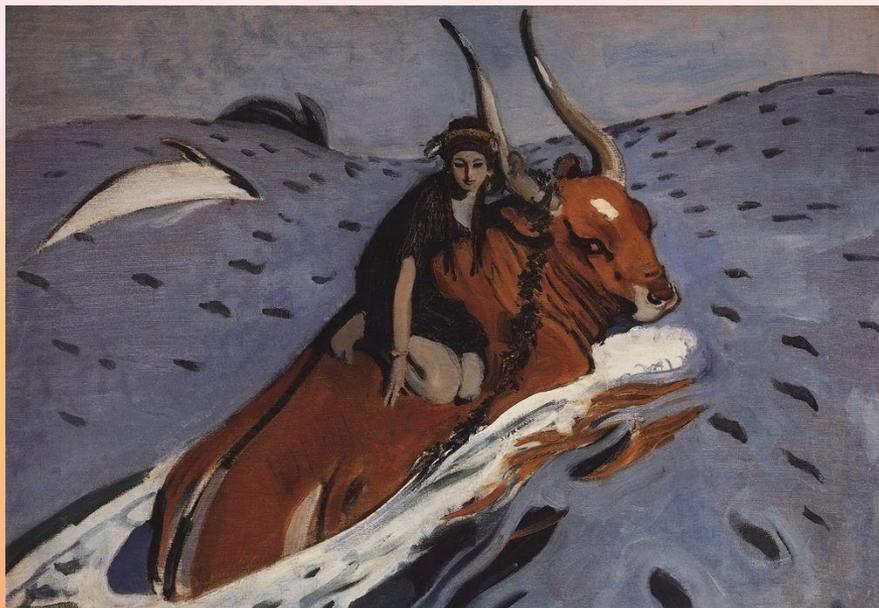
модернист

Со временем импрессионистическая манера Серова становится более сдержанной, приближаясь к одноцветной живописи и приобретая черты нового стиля модерн, наиболее ярко проявившихся в таких работах, как «Портрет Иды Рубинштейн» и «Похищение Европы».

Картина «Похищение Европы» решена Серовым в манере монументального декоративного панно. Сюжетом художнику послужил древнегреческий миф о похищении обернувшимся быком Зевсом Европы, дочери царя Агенора.

"Портрет Г.Л.
Гиршман.

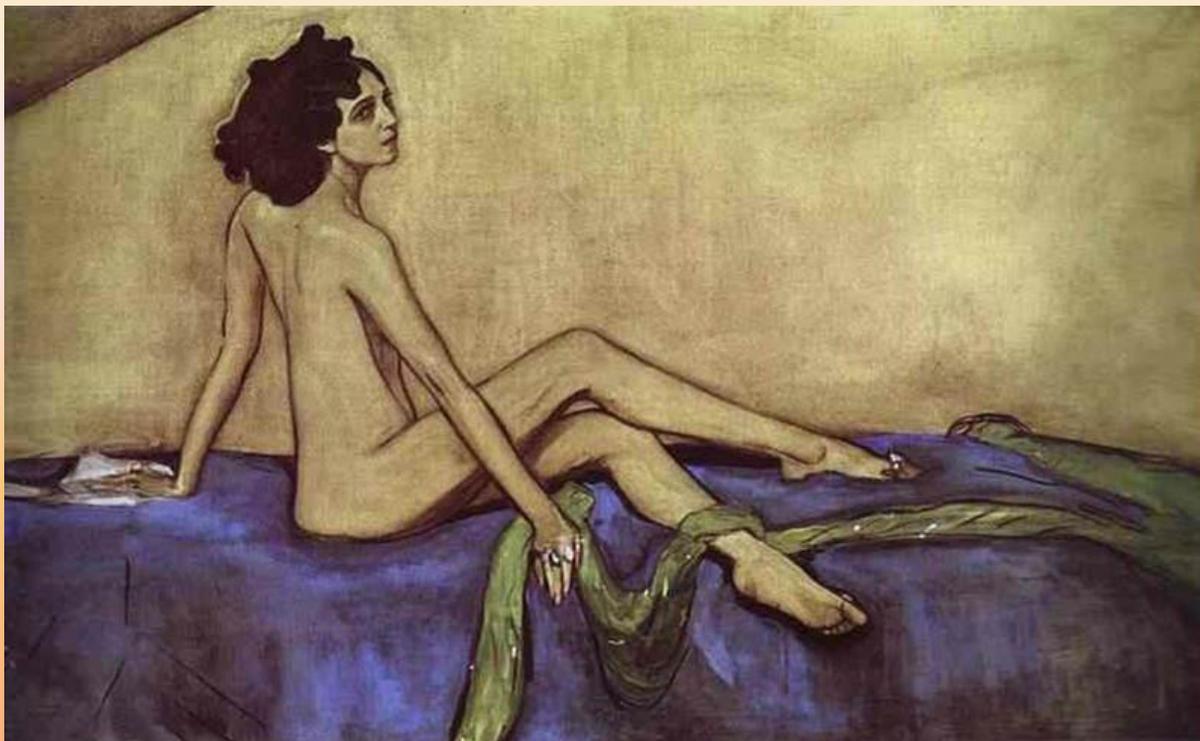
Похищение Европы II,

1910

Композиционное решение картины построено на гармонии синего и оранжевого цвета: ярко-рыжее пятно фигуры быка на сине-фиолетовом море смотрится красиво и выразительно. Разбросанные по поверхности воды густые «пятна» синего цвета, изображающие водную рябь, передают движение волн и организуют картинную плоскость, как и чёткие контуры всех фигур.

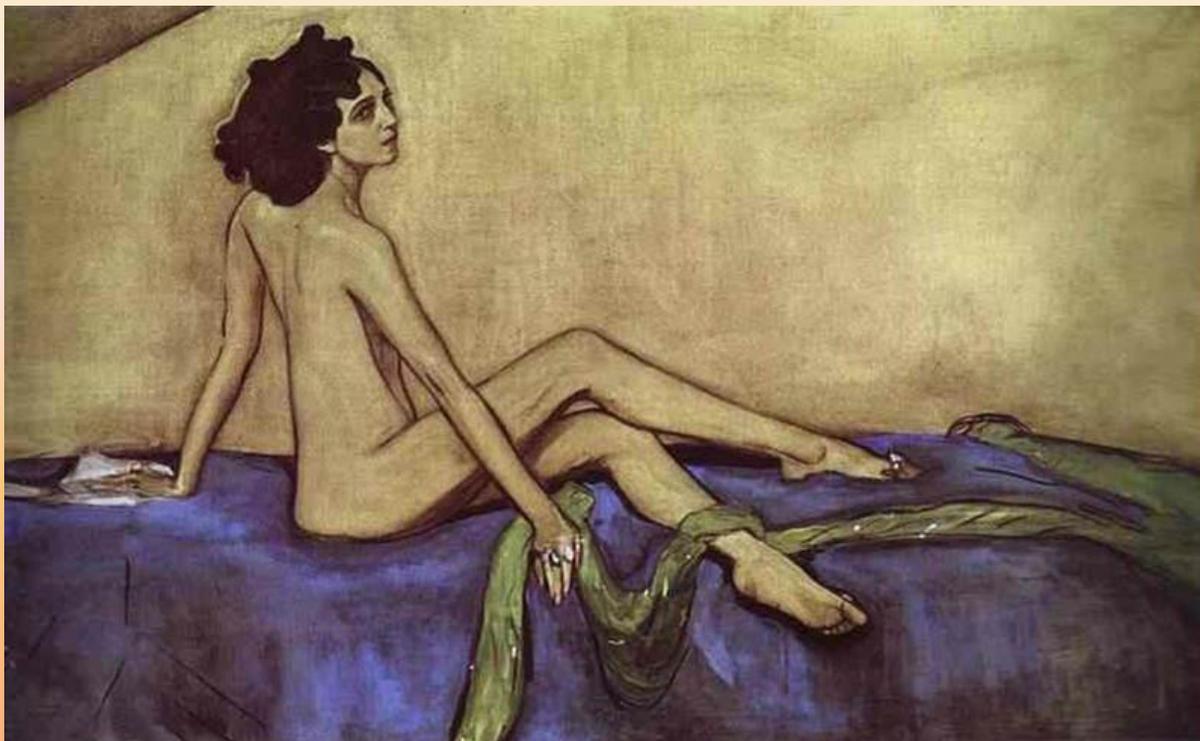
Композиция полотна с высоким горизонтом построена Серовым на ритмичном диагональном движении форм. Активное движение плывущего быка останавливается поворотом его головы, равновесием двух волн, между которыми в центре оказываются головы Европы и Зевса. Условно написанные волны создают ощущение мерного движения, фигуры дельфинов повторяют движение волн и плывущего Зевса, усиливая динамику всей композиции.

Вершиной стиля модерн в творчестве Серова стал портрет Иды Рубинштейн, знаменитой танцовщицы и актрисы того времени. В этом портрете Серов не стремился воссоздать её реальный образ, главной задачей художника здесь стала стилизация натуры и передача сложности характера модели. Сохраняя конкретные индивидуальные черты модели, её внешний облик, характер, пластику, Серов соединяет в композиции реальное и условное, что являлось отличительными стилистическими особенностями модерна.

Серов изобразил Иду Рубинштейн на портрете вызывающей, великолепной, но, одновременно, облик актрисы тонок и лиричен. Художник воспроизводит фигуру модели в сложном повороте гнутыми линиями, предельно заостряя ее контур.

Сама композиция, отвечающая требованиям модерна, не выявляет пространство, в котором изображена актриса, фон портрета плоский и условный, что создаёт ощущение, что Ида Рубинштейн не сидит, а распластана, прижата к стене.

При первом же показе на Международной художественной выставке в Риме в 1911-м году картина произвела скандальное впечатление: публику шокировало и то, что знаменитая танцовщица, которую принимали в обществе, позировала обнаженной, и то, что Серов использовал совершенно новые композиционные и живописные приёмы, отличающие стиль модерн.

Портрет А.К. Бенуа,
1908г.

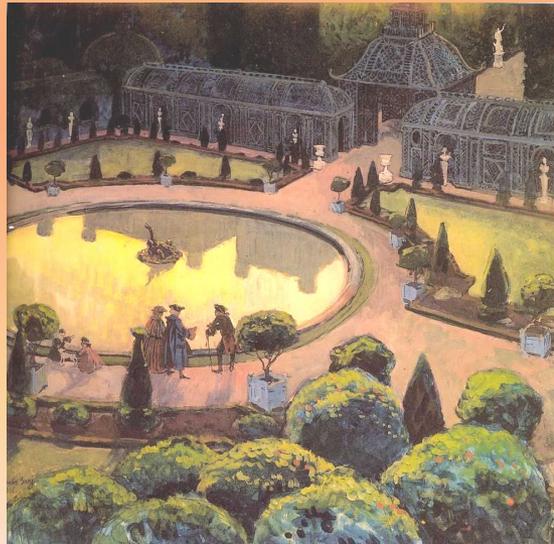
Петр I

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) художник-график, живописец, театральный художник, издатель, литератор, один из авторов современного образа книги. Представитель русского модерна. В 1893 Бенуа выступил как пейзажист, создав акварели окрестностей Петербурга. В 1897-1898 он пишет акварелью и гуашью серию пейзажных картин Версальских парков, воссоздав в них дух и атмосферу старины.

Прогулка короля

Прогулка короля

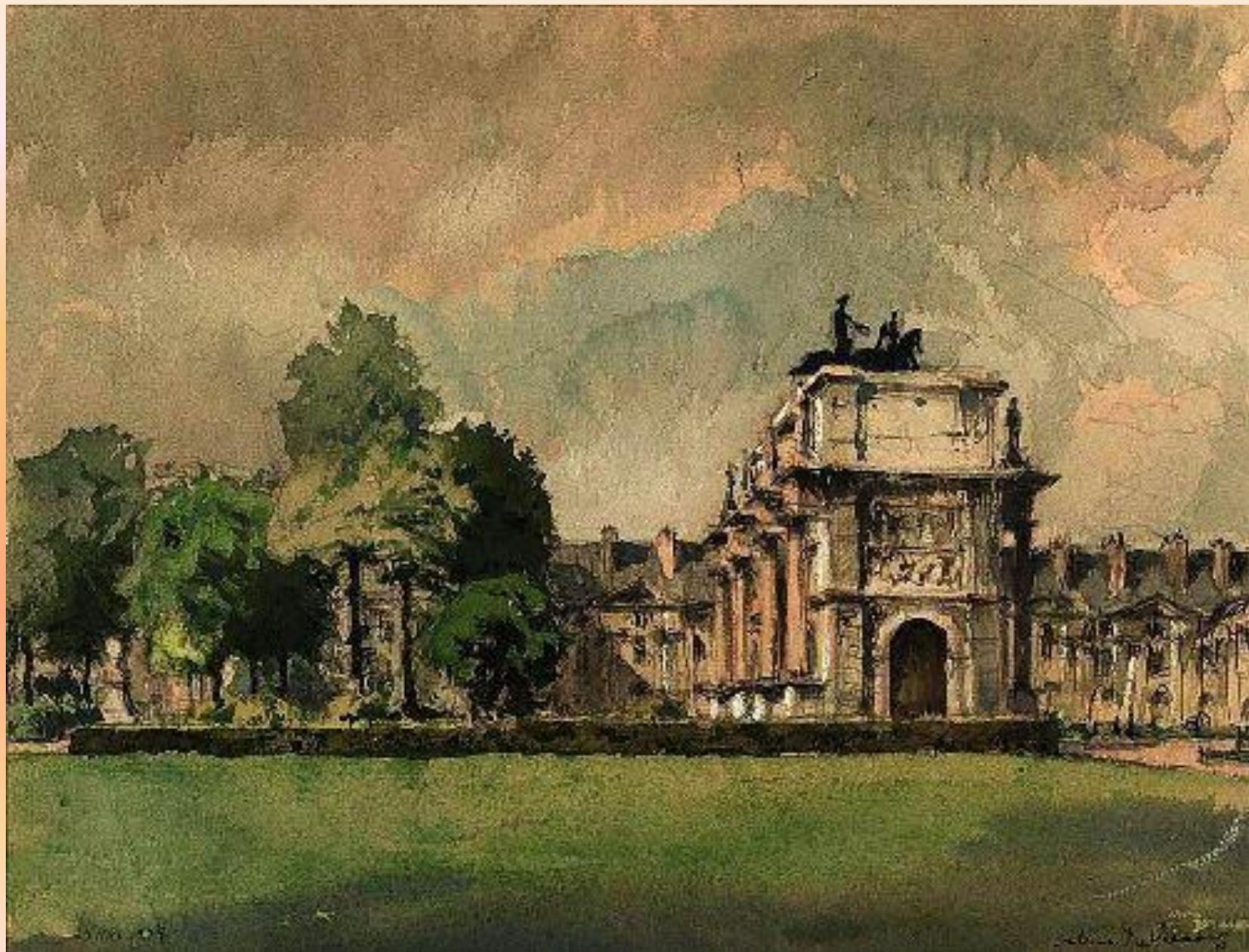

Свадебная прогулка

Неоднократные поездки в Италию и Францию и копирование там художественных сокровищ, изучение сочинений Сен-Симона, литературы Запада XVII-XIX вв., интерес к старинной гравюре - явились фундаментом его художественного образования. В 1893 Бенуа выступил как пейзажист, создав акварели окрестностей Петербурга. В 1897-1898 он пишет акварелью и гуашью серию пейзажных картин Версальских парков, воссоздав в них дух и атмосферу старины.

К концу 19 на началу 20 века Бенуа снова возвращается к пейзажам Петергофа, Ораниенбаума, Павловска. Он прославляет красоту и величие архитектуры XVIII в. Природа интересует художника главным образом в ее связи с историей. Обладая педагогическим даром и эрудицией, он в конце XIX в. организовал объединение "Мир искусства", став его теоретиком и вдохновителем. Много работал в книжной графике. Часто выступал в печати и каждую неделю публиковал свои "Художественные письма" (1908-16) в газете "Речь".

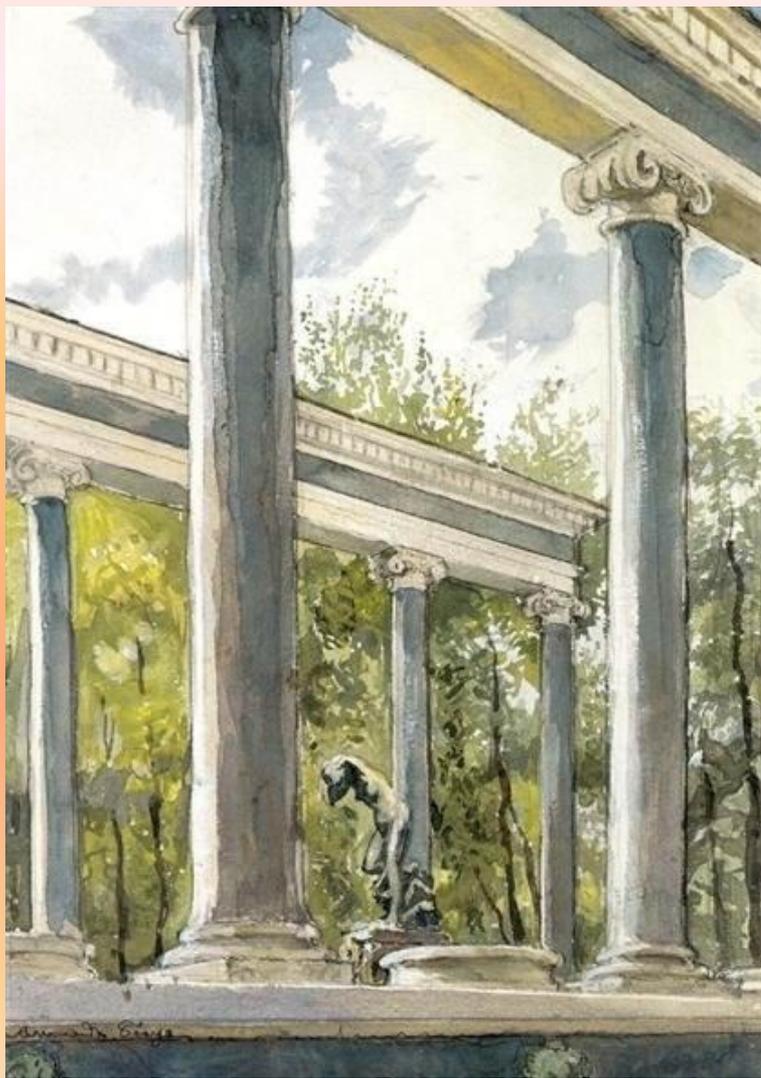
Английскі садъ при Петре-Великомъ

Парад при Павле I

Петергоф. Главный фонтан

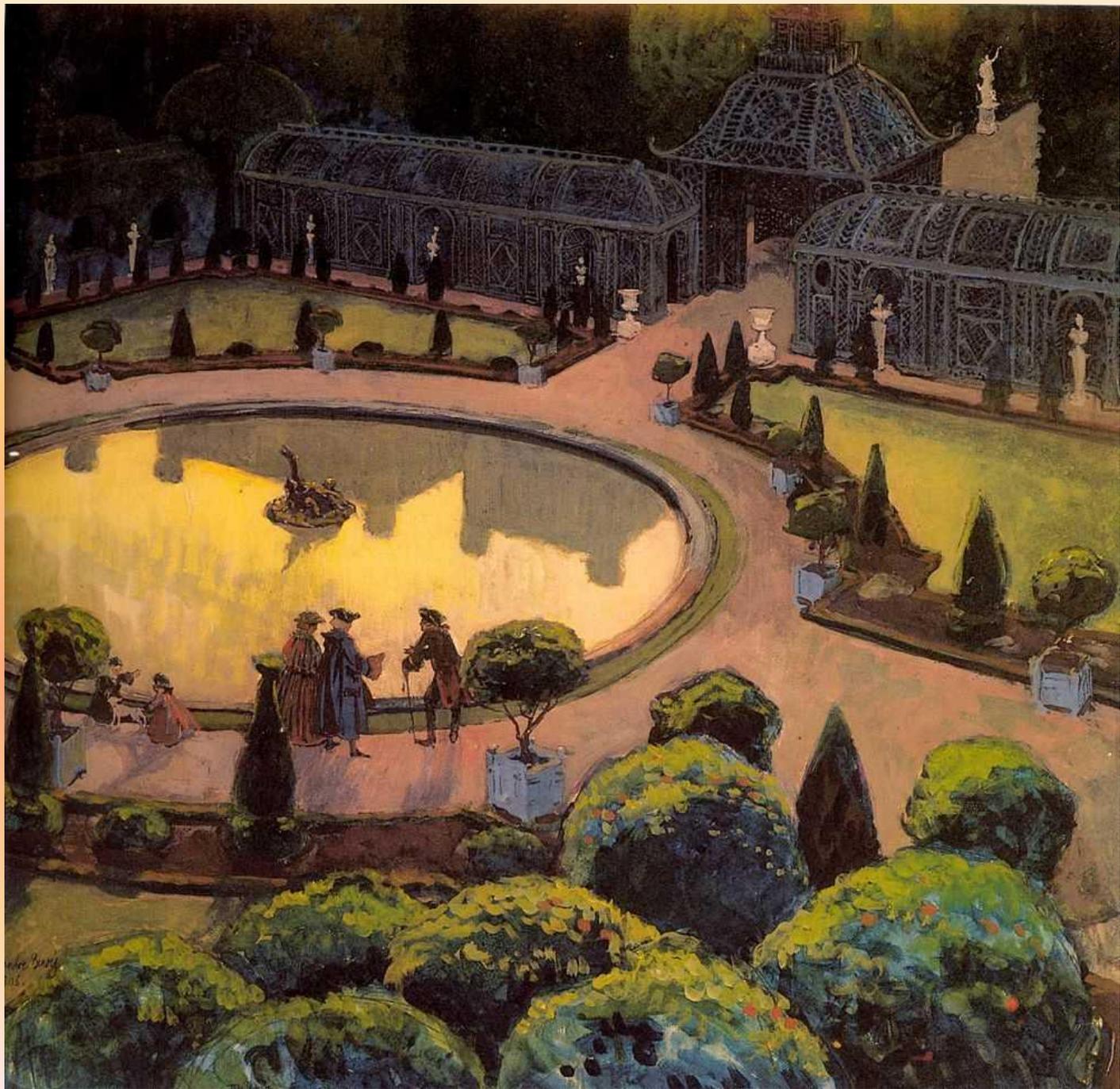

Петергоф. Львиный каскад и колоннада

Петергоф. Нижний фонтан

Версаль

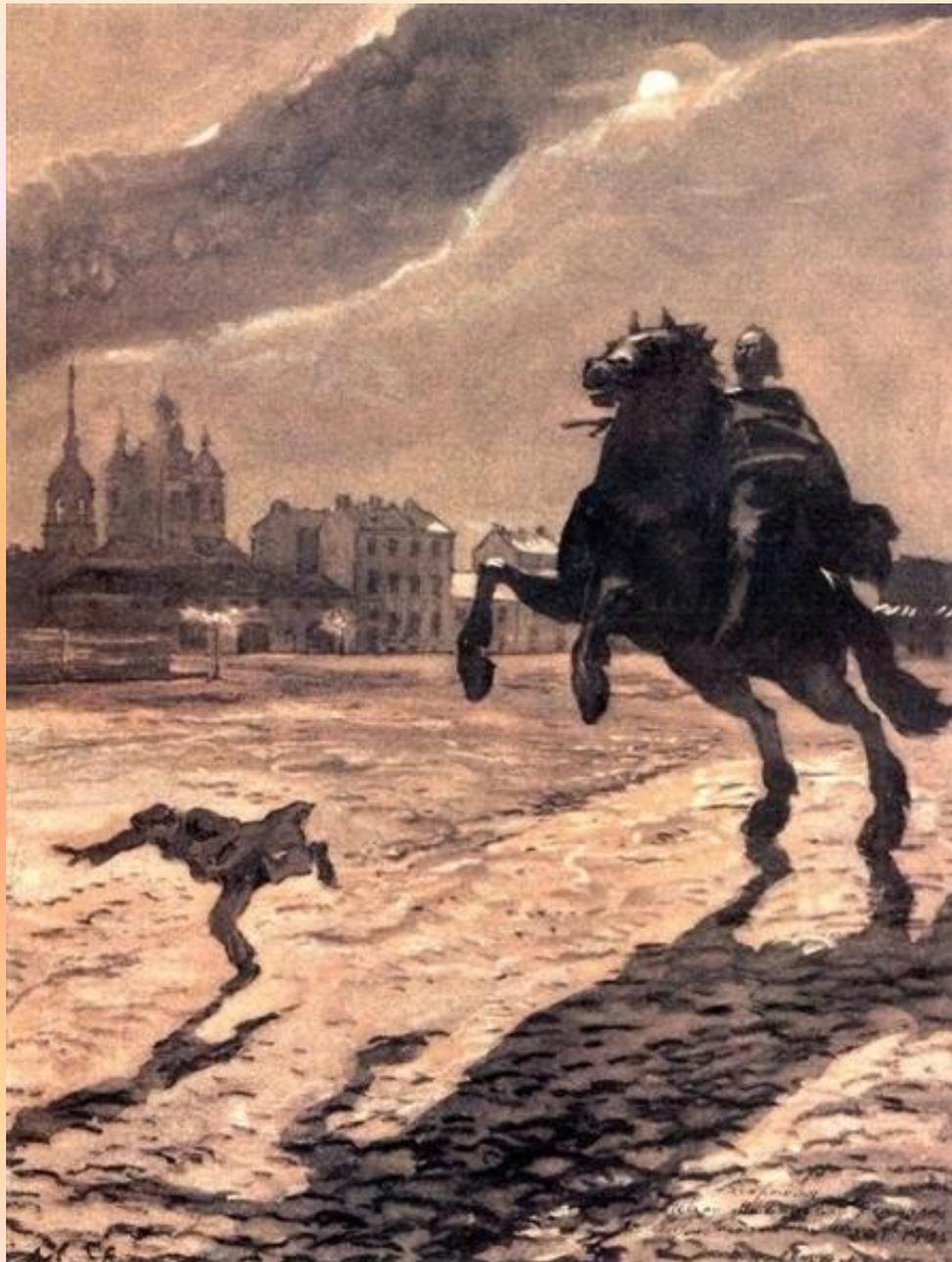
В начале XX в. Бенуа иллюстрирует произведения Пушкина А.С. Выступает как критик и историк искусства. В 1910-х в центр интересов художника попадают люди. Такова его картина "Петр I на прогулке в Летнем саду", где в многофигурной сцене воссоздается облик минувшей жизни, увиденной глазами современника.

В творчестве Бенуа-художника решительно преобладала история. Две темы неизменно пользовались его вниманием: "Петербург XVIII - начала XIX в." и "Франция Людовика XIV". К ним он обращался в первую очередь в своих исторических композициях - в двух "версальских сериях" (1897, 1905-06), в широко известных картинах "Парад при Павле I" (1907), "Выход Екатерины II в Царскосельском дворце" (1907) и др., воспроизводя давно ушедшую жизнь с глубоким знанием и тонким ощущением стиля.

Медный всадник

Бретонские танцы

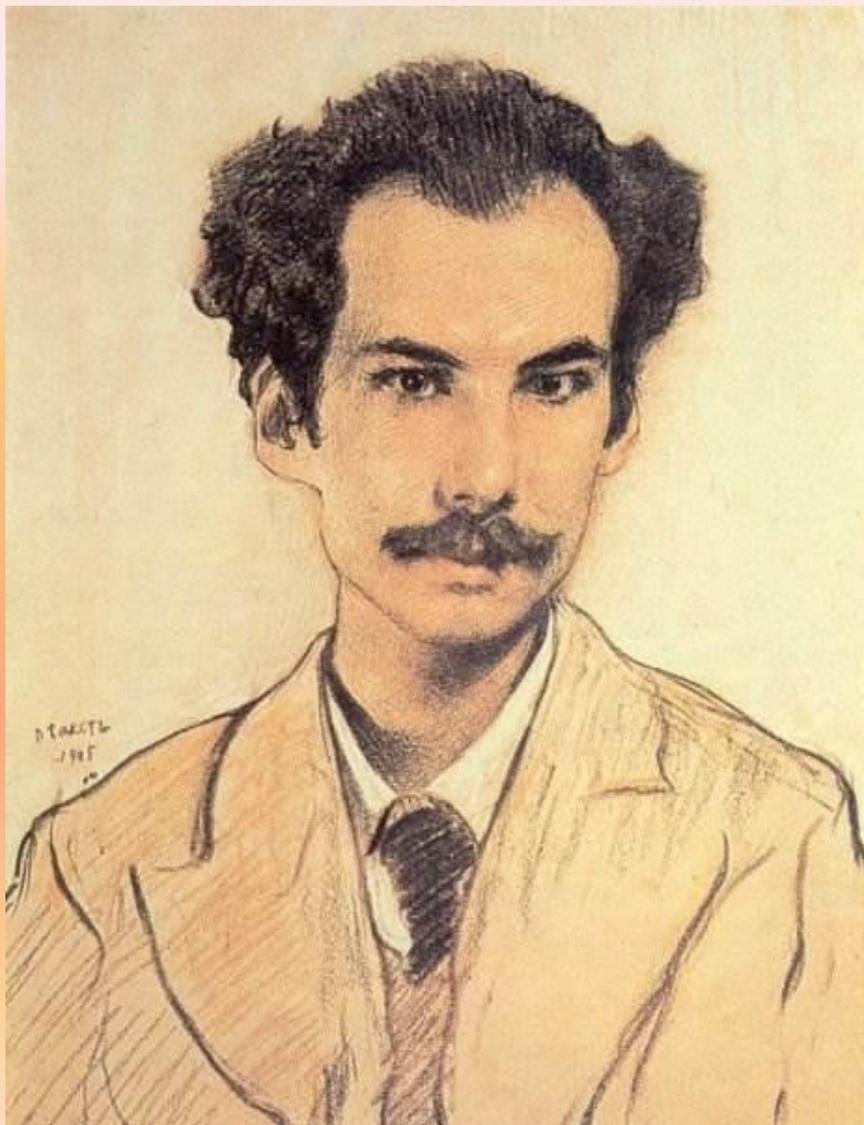
В эти же годы принимает участие в оформлении "Русских сезонов", организованных Дягилевым С.П. в Париже, которые включали в свою программу не только оперные и балетные постановки, но и симфонические концерты. Бенуа оформил оперу Р. Вагнера "Гибель богов" на сцене Мариинского театра и вслед за тем исполнил эскизы декораций к балету Н. Н. Черепнина "Павильон Армиды" (1903), либретто которого сочинил сам.

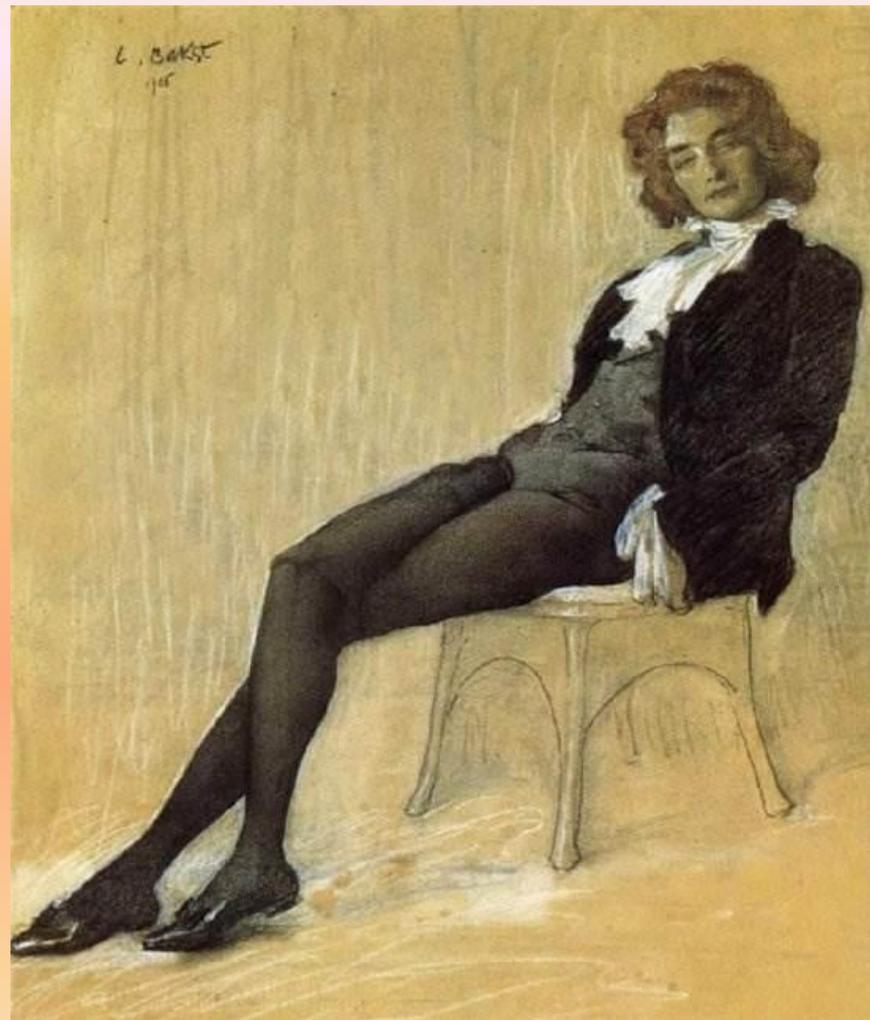
Бакст Лев Самойлович (подлинное имя Розенберг Лейб-Хаим Израилевич), русский художник, один из лидеров искусства модерна, выдающийся мастер-оформитель балетных спектаклей.

Иллюстрация к повести Н.В.Гоголя — Нос

Портрет Андрея Белого

Портрет Зинаиды Гиппиус

Портрет Сергея Дягилева с няней

Ужин

Афиша-реклама изданий в пользу
Общины святой Евгении

Л.С.Бакст
«Беотийка»
эскиз к балету
«Нарцисс»

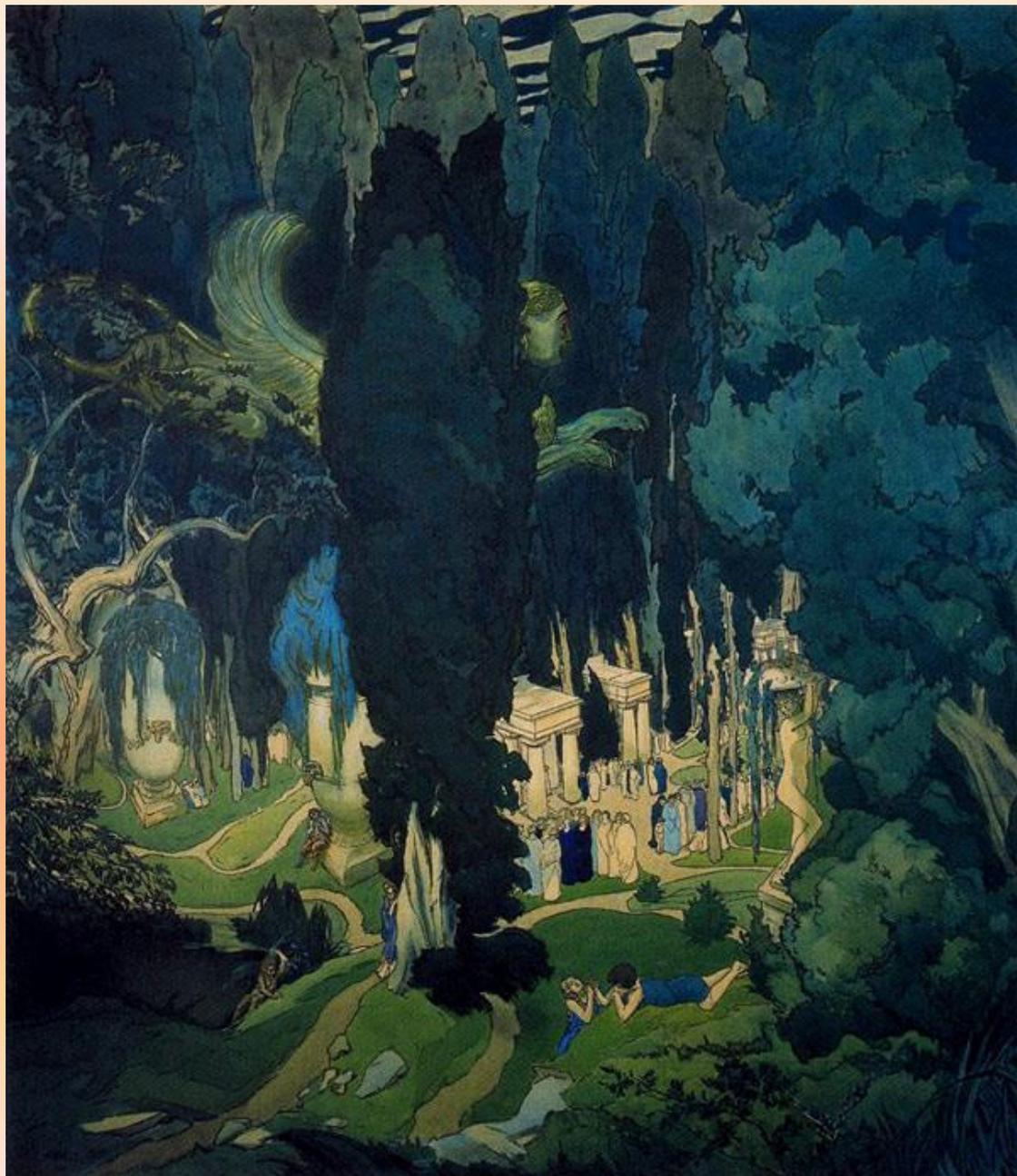

Эскиз к балету
"Садко"

Эллизиум.
1906

Костюм Леона Бакста
для балета "Нарцисс", 1911.

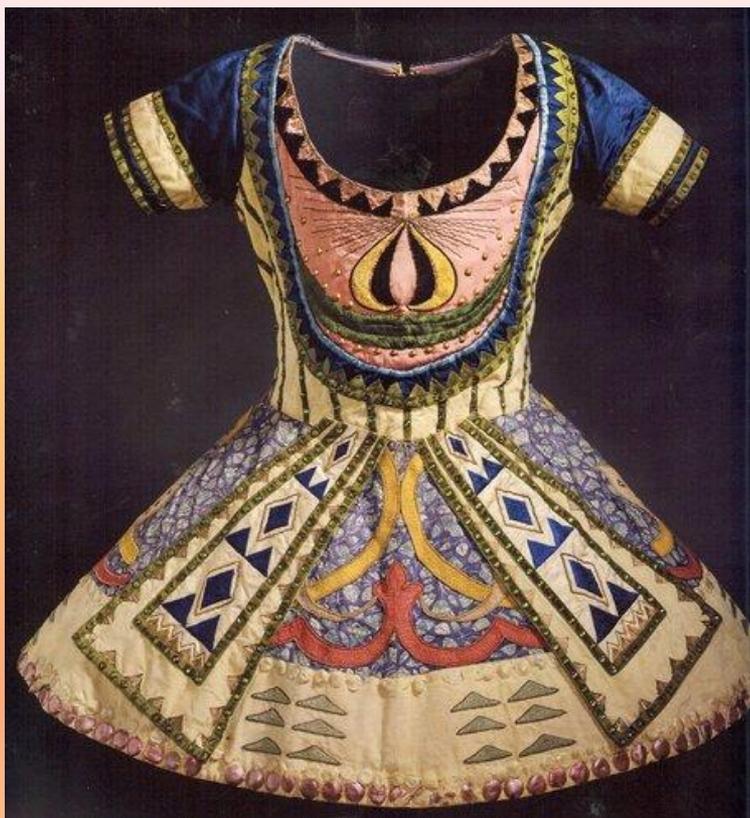
Костюм Леона Бакста
для балета "Нарцисс", 1911.

Эскиз костюма Леона Бакста
для балета "Синий Бог" , 1912.

Тамара Карсавина,
балет "Синий Бог", 1910-е.

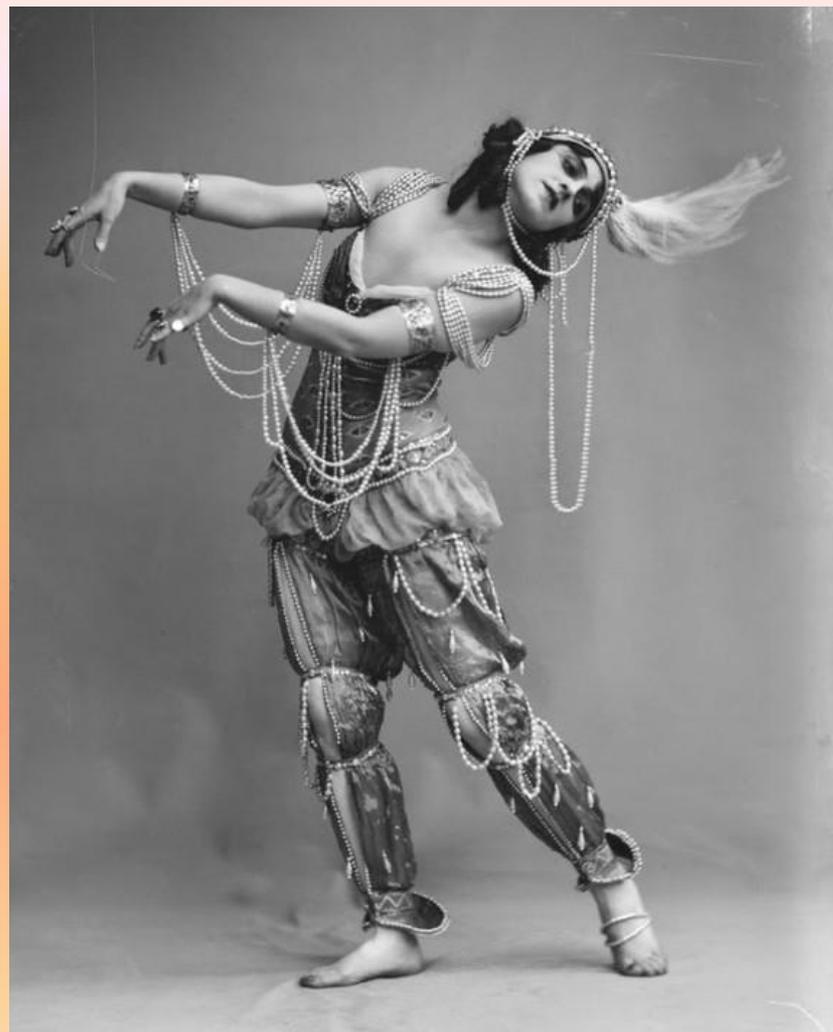

Костюм Леона Бакста
для балета "Синий Бог" , 1912

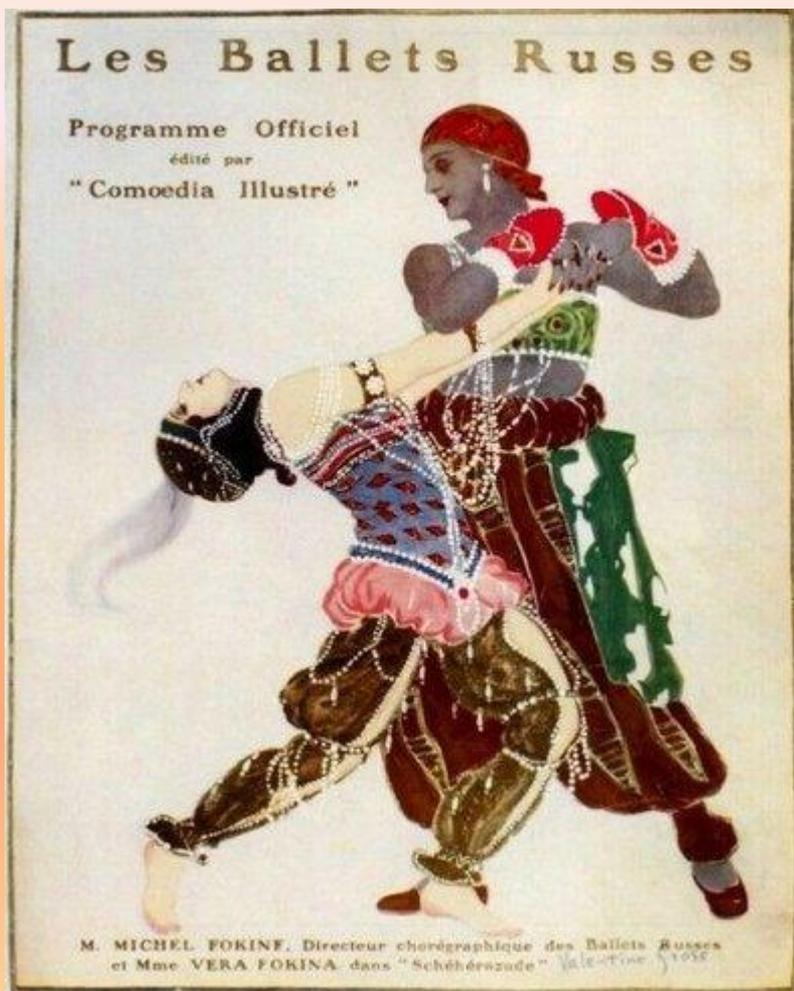

Портрет Вацлава Нижинского
для балета "Синий Бог", 1911

Костюм Леона Бакста
для Шехерезады, 1910

«Русские Балеты», "Шехерезада". Афиша.

Ида Рубинштейн и Вацлава Нижинского, Шехерезада, 1910.

Gucci

Chinese Conjuror

Valentino

The Blue God

Valentino

Prince Igor

Дополнительные вопросы:

1. Как зовут живописца, театрального художника и иллюстратора, которого считают одним из известных представителей стиля «модерн»?

<http://arts-journal.livejournal.com/15262.html>

<http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43714395770/Tvorchestvo-Lva-Baksta>

<http://designcapital.ru/blog/archives/1145>

<https://bakst.lenta.ru/>

<http://forum.citywalls.ru/topic151.html>

<http://www.studfiles.ru/preview/5657027/page:4/>