

**Особенности развития
скульптуры модерна и
символизма**
(ведущие темы, образы,
формально-выразительные
решения)

- Рубеж веков был сложным периодом в истории русской скульптуры. Как и живопись этого времени, она не избежала влияния **модернистских течений**, а также настроений декаданса, свойственных части русской интеллигенции. Ряд мастеров были связаны с **символизмом**, или работали под влиянием салонных веяний. Одновременно происходило и *развитие реалистических тенденций*. Складывалось новое, более современное понимание *пластического искусства*. В эти годы начинают работать многие мастера, которые прославятся в советское время. *Революционно-демократические идеалы* также оказывали влияние на поиски нового в жанре. В скульптуре появляются *демократические образы, новые герои*.

- Самая значительная монументальная работа начала XX века — Памятник Александру III **Паоло Трубецкого** (15 февраля 1866,— 12 февраля 1938) . Скульптор смог показать царя в необычайно острой и выразительной художественной форме, подчеркнуть цельность объема его тяжелой фигуры на упирающемся коне. Выразительность композиции основана на строгом рисунке и безупречном конструктивном построении формы.

«Памятник Александру III».
1909

«Дети».
ГРМ

«Князь Мещерский».
1895

«Девочка с собакой».
ГРМ

- На переломе веков в скульптуре появляются новые материалы — фарфор, дерево, майолика. Начинают использовать полихромную. Большое развитие получает малая пластика. Михаил Врубель, работающий в этом поджанре, создает примечательные вещи — «Купава», «Египтянка», «Садко» и многие другие.

«Египтянка».
1899-1900

«Голова демона».
1890.

Д.С. Стеллецкий. «Знатная боярыня». 1910. ГРМ

- В дереве характерны работы **Дмитрия Стеллецкого**, а в фарфоре — **Константина Сомова**. Происходит обращение к традициям древнерусского искусства — возникают декоративно-прикладные мастерские в Абрамцево, Талашкино.

- Большое распространение получает мелкая «коммерческая» пластика на анималистические и жанровые сюжеты, например **Николай Либерих, Евгений Лансере.**

Н. Либерих, «Мазепа»,
1857

Евгений Лансере.
«Казак после битвы», 1873.
ГРМ

- В декоративно-прикладном искусстве большого подъема достигают русские ювелиры и камнерезы (фирма «Фаберже», Денисов-Уральский). Характерно, что для советского искусствознания этот «буржуазный» поджанр был малоценен.

Фирма «Фаберже»,
«Пудель»

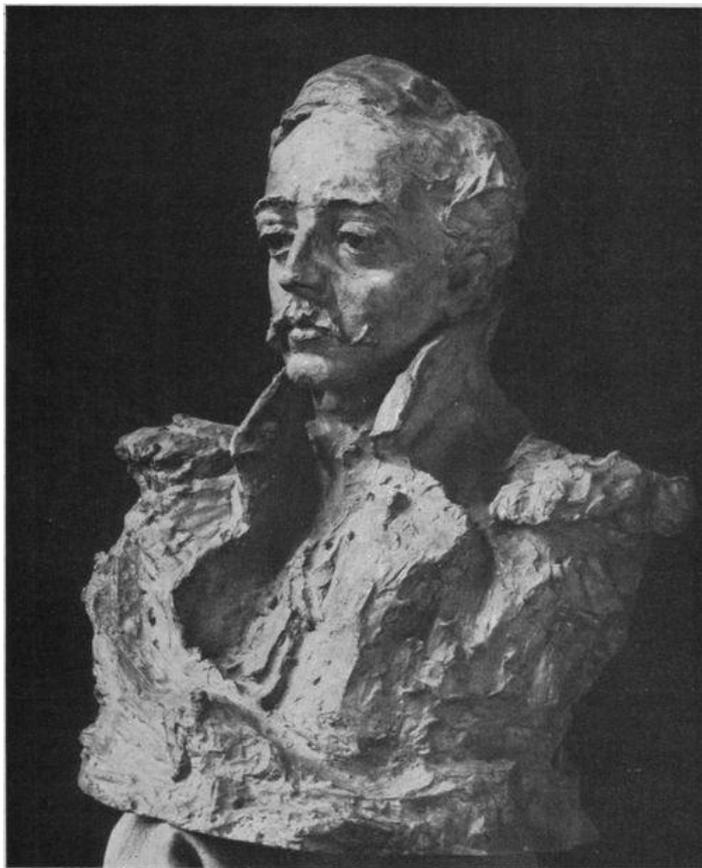
Фирма А. Денисова-
Уральского.
«Аллегория Германии».
Петроград, 1914-16.

Анна Голубкина

(16 [28] января 1864— 7
сентября 1927)

относится к ведущим мастерам этого периода. Этой ученице Огюста Родена были свойственны черты импрессионизма, но они не оказались самодовлеющими — не ограничи́ли её узким кругом формально-пластических задач. В её работах очевидны глубокий психологизм и социальная окраска, драматизм, внутренняя динамика, эскизность и черты символизма, жадный интерес к человеку и противоречивости его внутреннего мира.

«М. Ю. Лермонтов».
Гипс тонированный. 1900.

«Карл Маркс». Гипс. 1905.
ГТГ

"Портрет Андрея Белого"
1907

Ваза "Туман".
1917г

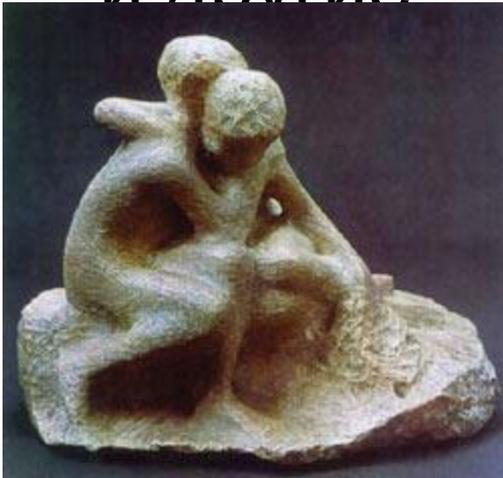
Александр Матвеев

(13 (25) августа 1878 — 22
октября 1960)

- еще один мастер, сложившийся в предреволюционную эпоху, и масштабно проявившийся позже. Он создал портреты, этюды обнажённого тела, декоративные скульптуры.
- Он обращался к поискам предельно ясной и простой скульптурной формы, считая, что замысел художника может быть передан через раскрытие и постижение выразительности обнаженного человеческого тела.

- Созданные Матвеевым под влиянием символизма скульптурные композиции органично вошли в садово-парковый ансамбль крымского имения Я.Е. Жуковского в Кучук-Кое: "Успокоение", "Сон", "Спящие мальчики", "Утро", "Вечер" и другие

«Успокоение»,
1905

«Спящие
мальчики»

«Сидящий мальчик» 1909

- Новаторскими произведениями, выполненными в лучших традициях русской деревянной скульптуры, являются работы Матвеева - "Голова мальчика", "Каменотес", - представляющие уже иное движение в отечественной пластике.

«Голова мальчика», дерево,
1912 Заготовка

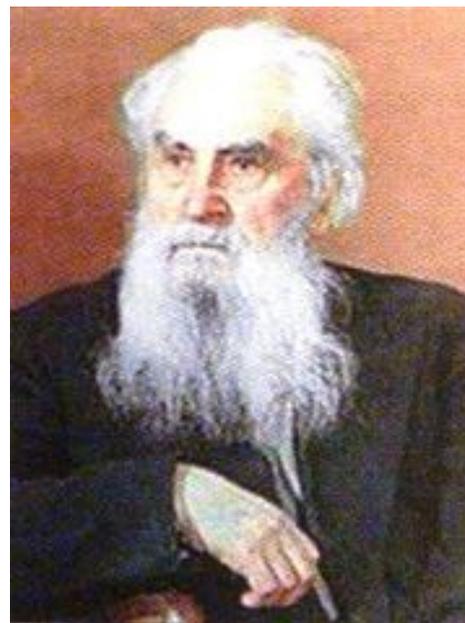
«Каменотёс Иван Семёнов»,
дерево,
1912

Сергей Тимофеевич Конёнков

(1874—1971)

— крупнейший мастер XX века.
Ещё до революции Конёнкова называли «русским Роденом»

- Вместе с Андреевым относился другой линии в развитии скульптуры, направленной к декоративности и ярко выраженному национальному характеру произведений.

Камнебоец. 1898 г. Бронза.
ГТГ

- Уже первая его работа, «Камнебоец», показала его наследственность лучших традиций русского реализма. Его деревянная пластика, проникнутая влиянием эпоса, а также произведения на древнегреческую тематику, показали самобытность его таланта, способность к новым и оригинальным решениям. Коненкова отличало яркое «чувство времени».

- С большой фантазией из кусков дерева с природными наростами и корнями, умело используя фактуру и текстуру материала и применяя раскраску, Коненков создает сказочно-фольклорные персонажи: "Стрибог", "Леший", "Старичок-полевичок", "Еруслан Лазаревич".

Стрибог.
1910

Еруслан Лазаревич.
1913

Николай Андреевич Андреев

(26 октября 1873 — 24 декабря 1932)

- Ранним произведениям мастера, в основном — жанровой, социальной тематики, свойственны традиционные академические приёмы с элементами получившей уже большое распространение в русской скульптуре раскованной импрессионистской манеры, живописной пластической модуляции. В дальнейшем художник обращается к неоклассицистской стилизации, тяготеет к модерну, модной «дионисийской» направленности (эротизм, образы вакханок и т. п.).

Памятник Н. В. Гоголю
(бронза, гранит,
1904—1909)

- Характерным произведением, отмеченным печатью драматизма кризисной, предреволюционной и предвоенной эпохи, является памятник Н. В. Гоголю (бронза, гранит, 1904—1909), рельеф, опоясывающий пьедестал, и повторяющий приём, использованный скульптором П. К. Клодтом в памятнике И. А. Крылову в Летнем саду, составляют гротесковые фигурки гоголевских героев, контрастирующих с трагизмом фигуры писателя, «углубленного в мир своих мистических видений»

Памятник Н. В. Гоголю. Рельеф.
Фрагмент.

Сравнение:
П. К. Клодт
Памятник И. А. Крылову.
1855

- Много экспериментировал с цветом в скульптуре, выполнив красочную серию портретов и статуэток представителей крестьянства различных российских губерний: "Мордовка в национальном головном уборе", "Тульская крестьянка", "Панька", "Мордовка с двумя снопами".

«ТУЛЬСКАЯ
КРЕСТЬЯНКА»

Мемориальная скульптура

- В сравнении с художественным уровнем архитектуры и скульптуры второй половины XIX в. модерн, особенно в его поздней стадии, выглядел более интересным явлением благодаря тяготению к внутренней рациональности, монументальности, синтезу с другими видами изобразительного искусства.
- Процесс обновления в русском искусстве конца XIX - начала XX в., естественно, не мог не отразиться на традиционном жанре архитектурного и скульптурного мемориала.
- Всё претерпевало изменения. Даже в наиболее распространенном штампе памятника-креста возникли решения, не встречавшиеся в предыдущую эпоху, например стелы или постаменты в виде скалы из необработанного камня, с крестом полированного гранита.

Н. К. Рерих, И. И. Андреолетти.
Надгробие Н. А. Римского-
Корсакова 1912. Мрамор.
Ленинград, Некрополь
мастеров искусств

- Обращение к древнерусскому искусству во второй половине XIX в. вместе с поисками внешней стилизации и следованием официальному "русско-византийскому" стилю привело в конце века к серьезному изучению древних памятников. Этим можно объяснить и появление надгробий, в которых архитекторы стремились к возрождению определенных синтетических форм древнерусского искусства. Таким памятником безусловно можно считать оригинальное надгробие композитора Н. А. Римского-Корсакова в Некрополе мастеров искусств. Оно было выполнено в 1912 г. по проекту художника Н. К. Рериха (1874-1947) скульптором И. И. Андреолетти.
- Памятник представляет собой беломраморный крест, установленный на вершине могилы, насыпанной в форме древнего кургана и обложенной у основания каменным поясом с надписью. Концы креста, расширяясь, словно секиры, соединяются дужками, благодаря чему крест кажется вписанным в круг.

- Как уже говорилось, для эпохи модерна было крайне характерно обращение мастеров не только к традициям древнерусского искусства, но и к искусству русского классицизма.

Мария Львовна Диллон

(15 (27) окт 1858 — 14 окт 1932)

Была наиболее законченной представительницей собственно стиля модерн в мемориальной пластике.

По проектам Диллон создано сравнительно большое количество надгробий.

Известность же она получила после сооружения памятника знаменитой артистке В. Ф. Комиссаржевской, похороненной на Тихвинском кладбище (Некрополь мастеров искусств).

- Ее памятник представляет собой стелу из черного полированного лабрадорита со слегка выступающим крестом, на фоне которой стоит бронзовая статуя артистки в длинном концертном платье, с бронзовой пальмовой ветвью и розами у ног. Во всем облике Комиссаржевской, в ее скорбном лице, в опущенной руке со свитком, в жесте другой руки, касающейся стелы, сквозит грусть, обреченность, усталость. Не лишенное лирики, в какой-то степени одухотворенное, это безусловно лучшее произведение скульптора, однако и оно - типичный образец салонного искусства своей эпохи, рассчитанного на определенный уровень эстетического восприятия.

М. Л. Диллон. Надгробие В. Ф. Комиссаржевской 1915. Бронза, лабрадорит. Ленинград, Некрополь мастеров искусств

- В этом же некрополе находится пристенный памятник известному русскому композитору А. С. Аренскому, исполненный Диллон в 1908 г. Он более иллюстративен, многоречив, натуралистичен, как и другие аналогичные надгробия Диллон, перекликающиеся с идентичными мемориалами на Campo Santo в Генуе конца XIX - начала XX в.

- В некрополе "Литераторские мостки" в Ленинграде сохранился еще один памятник, наиболее показательный для позднего творчества Диллон, - *надгробие лицеиста Н. С. Арутинова*. Оно выполнено из темного полированного гранита в виде большого четырехугольного креста с усеченными краями. В центре, на фоне креста, разместились 'портретная группа - две женские полуфигуры и полулежащий молодой человек в лицейской форме с прижатой к сердцу рукой (Н. С. Арутинов окончил жизнь самоубийством). Здесь налицо та же иллюстративность замысла, слащавость трактовки, нарочитость поз. Надгробие было создано в 1911-1912 гг.

Плакальщица как штамп скульптурной композиции

- Большое количество скульптурных надгробий стиля модерн было сооружено на иновечерских кладбищах в Петербурге и Москве, как правило, иностранными скульпторами. Эта "россика" XX в. прежде всего отличается от отечественных работ образной трактовкой, однако налицо и общее стремление к созданию монументальных сооружений в виде колоннад и портиков в сочетании со скульптурой.
- Наиболее часто встречался во всевозможных вариантах один и тот же штамп композиции: скорбная фигура плакальщицы, помещенная у дверей гробницы. На Введенском кладбище таких решений достаточное количество.

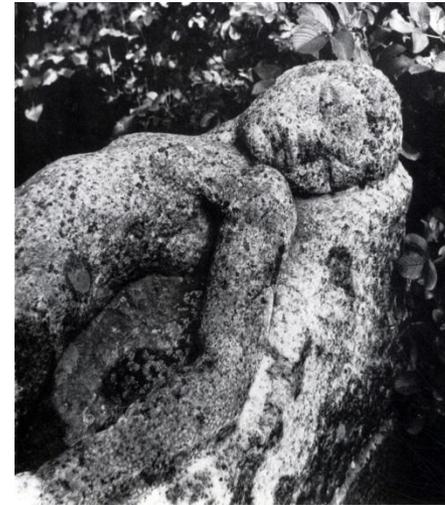
Неизвестный мастер. Надгробие семейства Фульд 1912. Мрамор, гранит. Москва, Введенское кладбище

С.-Г. Барт. Надгробие Н. Ф. Юсупова 1908. Бронза, гранит
Москва, Дворец-музей в
Архангельском (парковая
территория)

- Значительно более удачным, эмоционально содержательным получился мемориальный памятник работы мюнхенского скульптора **С.-Г. Барта**, поставленный в память Н. Ф. Юсупова в усадьбе "Архангельское" под Москвой (1908) На основании из трех прямоугольных блоков серого гранита Барт поместил сидящую обнаженную фигуру юноши. Голова его скорбно склонилась над затухающим опрокинутым факелом; в правой руке юноша держит лавровый венок. Памятник не случайно получил название "Скорбь" - этим чувством проникнут весь облик бронзовой фигуры, вся ее выразительная поза. Несмотря на отчетливые классицистические реминисценции, характер пластической манеры, однако, выявляет исполнение, типичное для мастера начала XX в.

- Вершиной в области мемориальной скульптуры в начале XX в. стали произведения выдающегося советского скульптора **А. Т. Матвеева** (1878-1960). Этот замечательный мастер с 1900 г. неоднократно экспонировался на выставках и вскоре приобрел известность и признание как скульптор, идущий по самобытному пути.
- В области мемориальной скульптуры он выполнил немного памятников и проектов. Среди них особняком стоит превосходное по глубине мысли и совершенной пластике надгробие его друга, талантливого живописца В. Э. Борисова-Мусатова в городе Тарусе (1910-1912).

А. Т. Матвеев. Надгробие В. Э. Борисова-Мусатова 1912.
Гранит. Таруса

А. Т. Матвеев, М. А. Минкус.
Надгробие А. Т. Матвеева
(бронзовый отлив с модели 1909
года). Москва, Ново-Девичье
кладбище

- Выполненный вначале как декоративная фигура для круглого водоема, "Сидящий мальчик" позже был установлен над могилой самого скульптора на Ново-Девичьем кладбище в Москве (1961).
- Фигура мальчика помещена на низкую прямоугольную плиту серого гранита (архитектор М. А. Минкус). Он о чем-то задумался, положив ногу на ногу, со склоненной головой, с одной рукой, лежащей на колене, и опущенной другой. Матвеевская трактовка позы поражает, как всегда, удивительной естественностью, а совершенная пластика, лиризм юного облика, продуманность отдельных частей создают глубокий по своей эмоциональности образ. Как и все декоративные произведения Матвеева, его "Сидящий мальчик" немыслим без окружающей природы; можно поэтому только приветствовать мысль о введении данного произведения в условия пленэра на могиле Матвеева.