

Искусство Символизма

Символизм— одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства

Надежда, Джордж Фредерик Уоттс

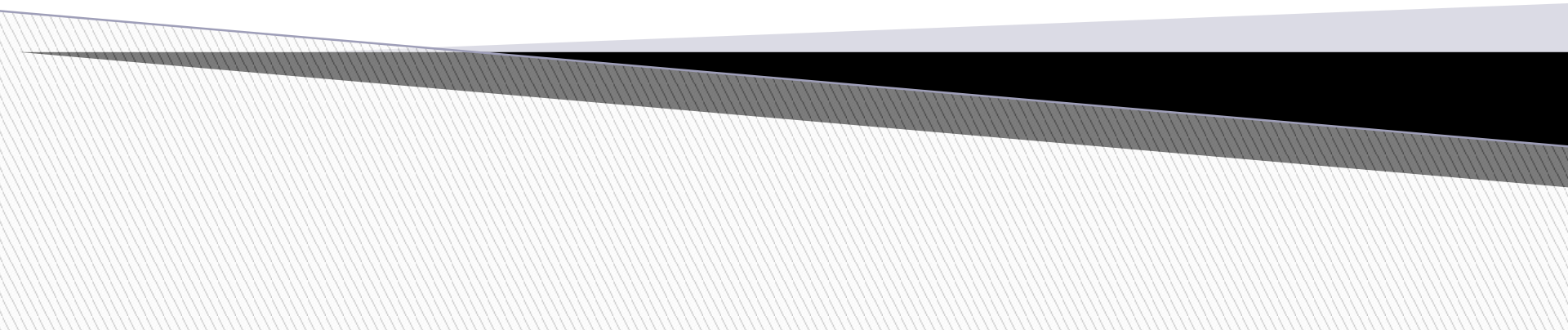
Любовь, смерть, страдание – так называемые вечные темы, главные мотивы символизма в изобразительном творчестве

Символисты использовали символики, недосказанность, намеки, таинственность, загадочность. Основным настроением, улавливаемым символистами, являлся пессимизм, доходящий до отчаянья. Всё «природное» представлялось лишь «видимостью», не имеющей самостоятельного художественного значения. Формула символизма - воображение, создающее аналогии или соответствия и передающее их образы

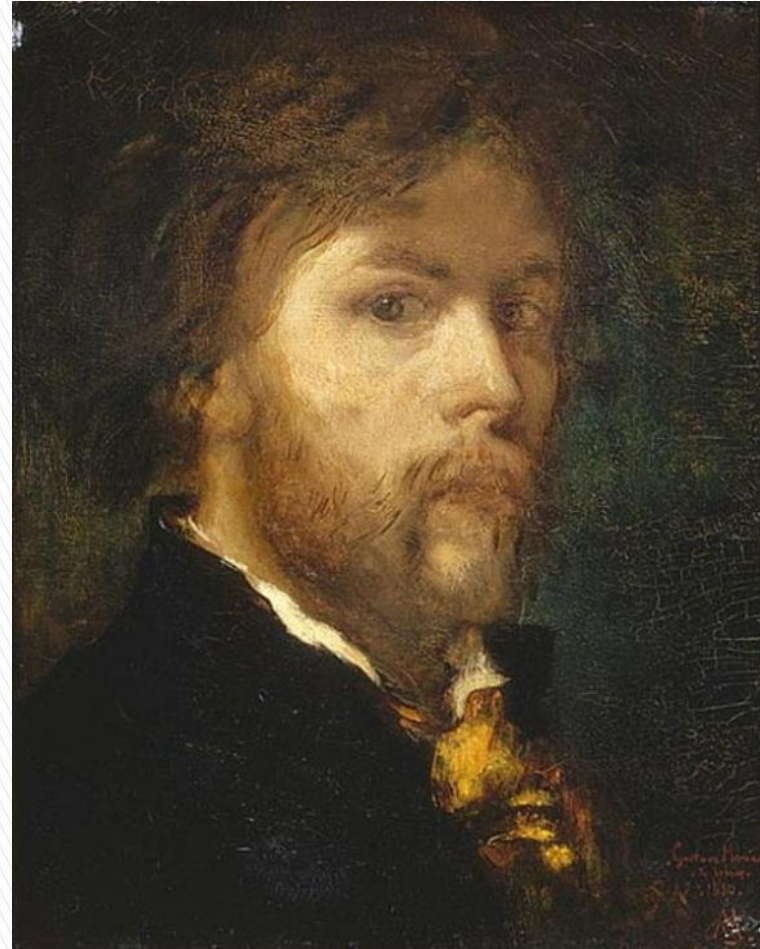

Известные художники-символисты XIX века:

- Моро Гюстав (1826-1898) Франция
 - Макс Клингер (1857 — 1920) Германия
 - Сегантини Джованни (1858-1899) Италия
 - Энсор Джеймс (1860 — 1949) Бельгия
-

Густав Моро (1826 — 1898)

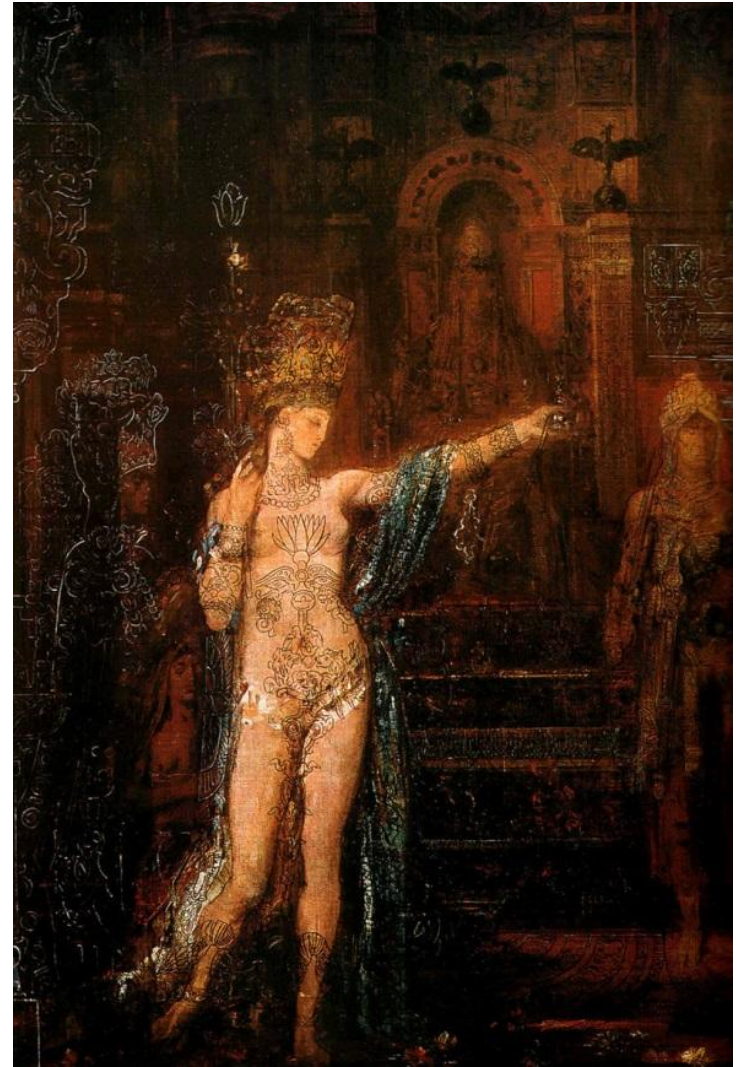
Человек с классическим художественным образованием и огромными познаниями в области искусства, Гюстав Моро стал одним из лидеров символистов. Его картины используют исторические мотивы, классические цветовые сочетания и авангардные методы изображения

Густав Моро (1826 — 1898)

□
□

На его творчество оказали серьезное влияние мотивы, которые часто использовались в картинах известных художников прошлого — исторические, библейские, легендарные, сказочные, эпические. Отсюда мастер черпал идеи для своих будущих полотен с ярко выраженным мистическим началом, характерным для символизма. Однако, в отличие от классических мотивов картин, стиль изображения у него был совершенно передовым, в духе времени, с поисками особых эффектов и авторского почерка

Саломея, 1876, музей Гюстава Моро, Париж

Густав Моро (1826 — 1898)

Творчество Моро было признано и по достоинству оценено его современниками. В 1868 году он становится председателем на художественном конкурсе, а в 1875 году его достижения в искусстве оказались отмеченным Орденом Почетного Легиона — высшей наградой, вручаемой за заслуги перед Французской Республикой. В 1888 году Гюстав Моро стал членом Академии искусств Франции, а в 1891 году начал преподавать в качестве профессора в «Школе изящных искусств» Парижа.

Через пять лет после смерти Гюстава Моро в 1898 году в его парижской мастерской был организован музей. Его произведения находятся во многих музеях Франции и мира, в том числе и в Лувре

Музей Гюстава Моро

Геркул и лернейская гидра - Гюстав Моро. 1869 -1872

Эдип и Сфинкс - Гюстав Моро. 1864

Макс Клинггер (1857 — 1920)

- В раннем живописном творчестве Клингера доминирует романтический историзм. Позднее в его вещах возобладал своеобразный «консервативный» модерн, полный поэтической фантазии, но сохраняющий традиционные приметы большой академической картины.
- Гораздо более новаторской явилась его графика — рисунки, офорты и акватинты. Сенсацию произвели уже два ранних цикла. Клинггер умел также замечательно интерпретировать музыку, переводя ее в фигуративные, но достаточно ассоциативно-свободные, ритмически продуманные «секвенции» графических листов. Если живопись, согласно Клингеру, базируется на законах материального мира, то «графитное искусство» призвано выражать свободный полет фантазии

Макс Клингер (1857 — 1920)

Клингер внес также самобытный вклад и в скульптуру, пропагандируя полихромную, используя различные породы мрамора, золото, слоновую кость, бронзу и раскраску. Для его пластики характерны мифологические и героизированные портреты. Иногда Клингер сам создавал и рамы для своих картин, превращая их в сложные символические рельефы.

С 1897 был профессором лейпцигской Академии художеств.

Умер Клингер в Гросс-Йене близ Наумбурга 5 июля 1920. В Лейпциге открыт дом-музей художника

Суд Париса,
1887

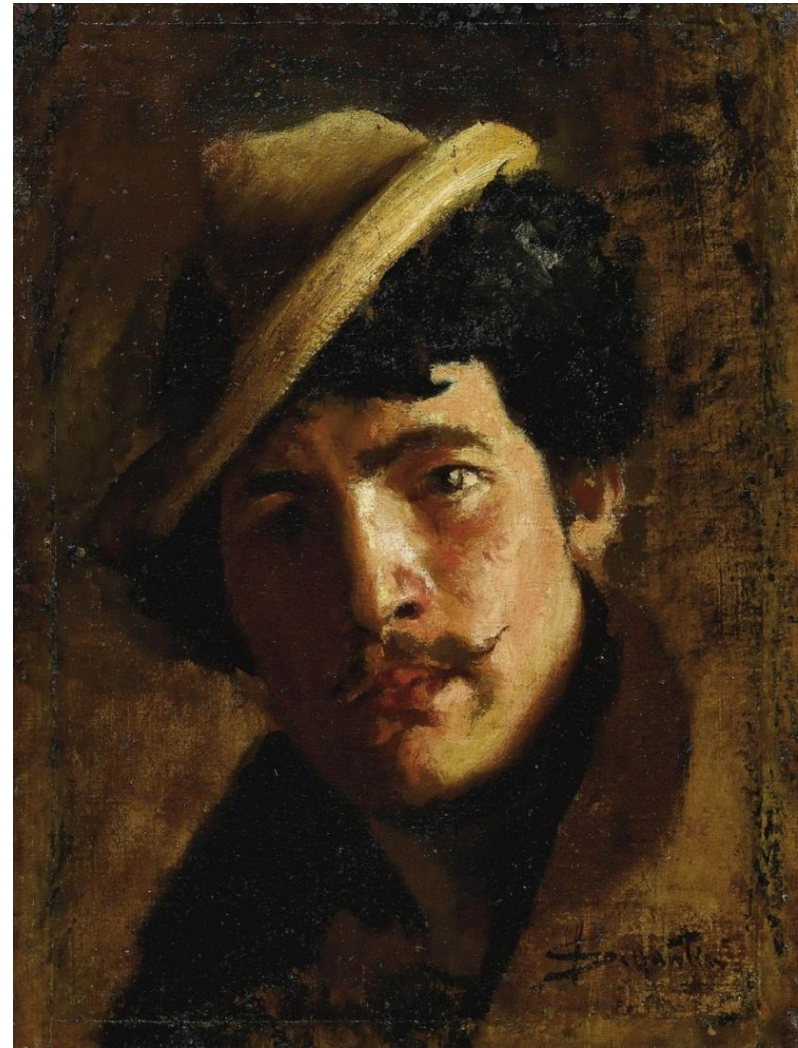

Вечер, 1882

Сегантини Джованни (1858-1899)

- Родился близ Тренто в бедной семье. С 1876 года Сегантини учился живописи в вечерней школе при Академии ди Брера в Милане, испытал влияние Жана-Франсуа Милле; с 1885 работал в Швейцарии.

Пользуясь техникой раздельного точечного мазка, так называемого дивизионизма, но сохраняя при этом пластическую определенность формы, Сегантини писал поэтические, часто наполненные социально-утопическим смыслом сцены, воссоздающие патриархальную жизнь крестьянства альпийских предгорий, неразрывную связь человека и природы

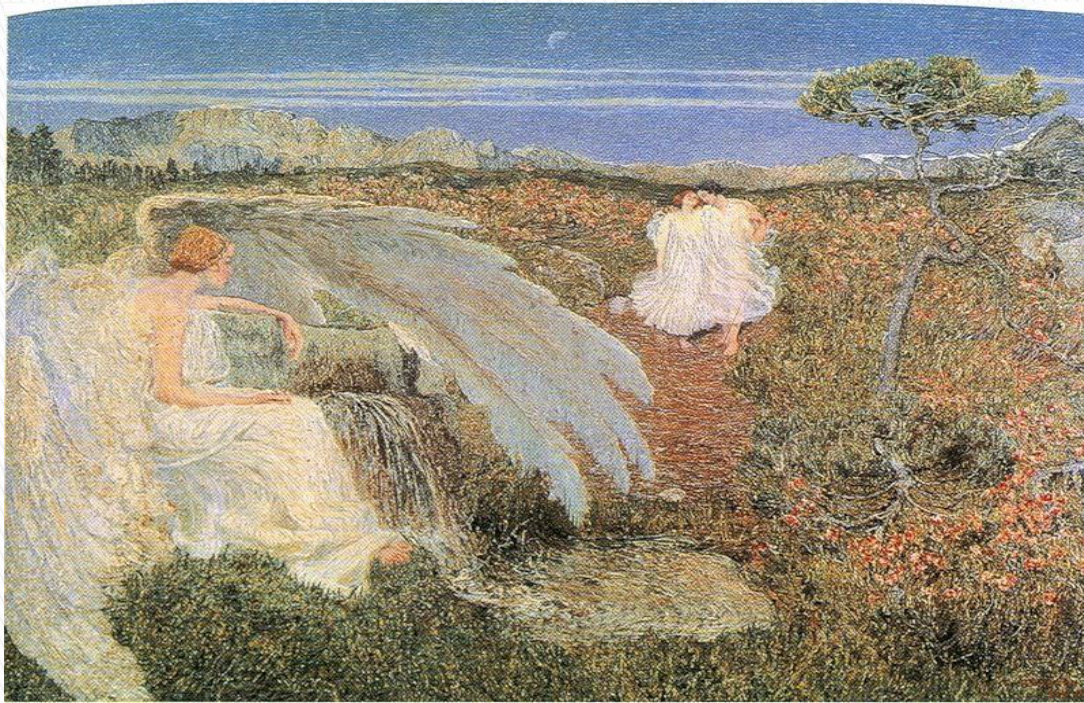

Сегантини Джованни (1858-1899)

- В поздних произведениях, аллегорически интерпретирующих ключевые понятия Жизни, Смерти, Природы, Джованни Сегантини отдал дань символизму
- Умер Джованни Сегантини в Шафберге близ Понтрезины (Швейцария). Похоронен в Малое, надгробный памятник несет надпись: «Arte et amore vincono il tempo» («Искусство и любовь побеждают время»). В 1909 году в Санкт-Морице (Швейцария) открылся персональный музей художника. Его письма и статьи были в 1910 году изданы отдельной книгой

Джованни Сегантини. 1882

*Влюбленные у
источника жизни. 1896*

Злые матери. 1894

Энсор Джеймс (1860 — 1949)

Известный бельгийский художник-символист, живописец и график. Энсор рано проявил способности к рисованию, брал уроки у художников в Остенде. Учился в Академии художеств в Брюсселе. Изучал старых мастеров, делал многочисленные наброски с произведений. Испытал влияние импрессионизма.

В 1883г. Энсор отказался от импрессионистической манеры и бытовых сюжетов. Особое место в тематике его картин стали занимать маски карнавала с их психологическими и эстетическими отношениями. Известен также своими эксцентричными, выразительными образами, большинство из которых берет начало в его детских воспоминаниях

.

Энсор Джеймс (1860 — 1949)

- .
- Художник не находил понимание. Публика откровенно смеялась над его картинами, критика обходила их молчанием. Он замкнулся, ушел от мира, оставшись среди своих масок и психологических пейзажей. Задолго до своей смерти художник оставляет живопись.
- Слава пришла к нему поздно, в 1929 г. В Брюсселе прошла первая большая ретроспективная выставка Энсора, после которой он получил титул барона. Энсор больше известен как живописец, однако продолжает расти интерес к его графике, офортам.
- Умер в Остенде. После смерти художника в Остенде открыли его музей, возникла Ассоциация друзей Энсора. Выставки художника прошли в 1983 г. в Цюрихе и Антверпене и в 1990 г. в Париже. Художник оказал влияние на становление экспрессионизма. Энсора называют предтечей сюрреализма и современного фантастического искусства

Племянница в китайском
костюме, 1899

Завтрак с устрицами, 1882

Символизм, вошедший в художественные круги многих стран, оказал огромное влияние на мировое искусство. Он отразил страх художников перед миром движущейся вперед науки и техники, миром, в котором не было места духовным идеалам прошлого. Все эти настроения проявились в декоративной живописи, полной мистицизма и ностальгических обращений; к прошлому художников-символистов. Искания символистов послужили основой для возникновения сюрреалистической живописи

Спасибо за внимание!