

Изобразительное искусство символизма

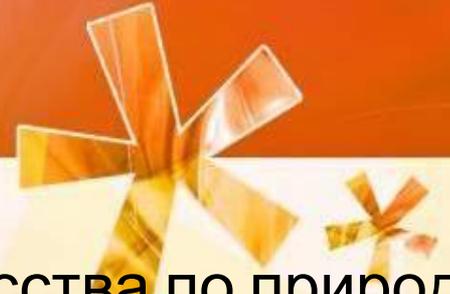
*Художественные принципы
и выдающиеся мастера*

Содержание

1. **Символизм**
 - Возникновение
 - Особенности
2. **Мастера живописи символизма**
 - Врубель М.А.
 - Борисов-Мусатов В.Э.
 - Гюстав Моро
 - Пюви де Шаван

Библиография

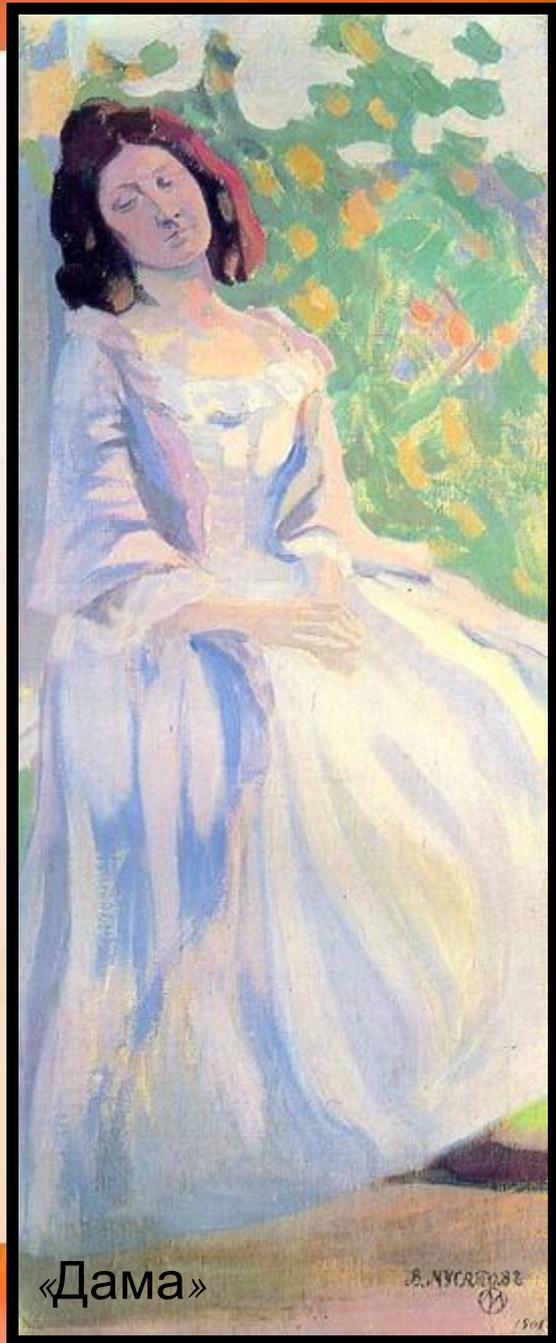

Хорошо известно, что вся история искусства по природе своей символична. Язык символов такой же древний, как и само искусство. Символичны пирамиды и храмы Древнего Египта, мифы и легенды Античности, библейские сюжеты и образы Средневековья, структура православного храма и древнерусская иконопись. Символизм содержится и «растворен» в любой эпохе и в любом виде искусства. Каждое художественное произведение условно, символично отражает общую картину мира.

Пользуясь собственными средствами, оно изображает «невидимое посредством видимого». Символизм обращается к миру чувственной интуиции, ищет идеи и истины в потустороннем, мистическом пространстве, воспроизводит картины далекого прошлого.

«Сирень
»
Врубель

«Дама»

В. ВАСНЕЦОВЪ
1904

Символизм

Официальной датой рождения символизма принято считать 1886 год, когда французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Фигаро» «Манифест символизма», который был посвящен поэтическому

В основе искусства символизма лежала идея двойственности мира. Главный тезис манифеста Мореаса сводился к тому, что искусство призвано выражать и облекать в плоть невыразимое и бесплотное. Опираясь на идеи древнегреческого философа Платона, утверждавшего, что реальность состоит из мира идей, Мореас выдвигал перед художником следующие требования.

Обладая особым внутренним зрением, он должен «расшифровать» скрытые значения вещей и явлений, облекать их в осязаемые формы, то есть «объективировать субъективное».

Таким образом художник выступал в качестве

Удивительно точно обобщил мироощущение
символизма Владимир Соловьёв:

Милый друг,
 иль ты не видишь
Что всё видимое нам
Только отблеск,
 только тени
От незримого очами?

Врубель М.А.

коронации
произвед
русской р
сравните
задатки,
кратковр
восьмиле
поощрен
занимале
натуры, г

у
впоследс
особенно
исключит
двух посе
«Страшно
дома «на

во всех характерных подробностях».

году — в год
последние его
во время первой
тивности Врубеля
г. Художественные
во время
отец водил
пассы Общества
ратове он
его рисованию с
школу в Одессе.

лось качество,
чательных
именно
в Саратове, после
на копия
етний Врубель
- воспроизвел ее

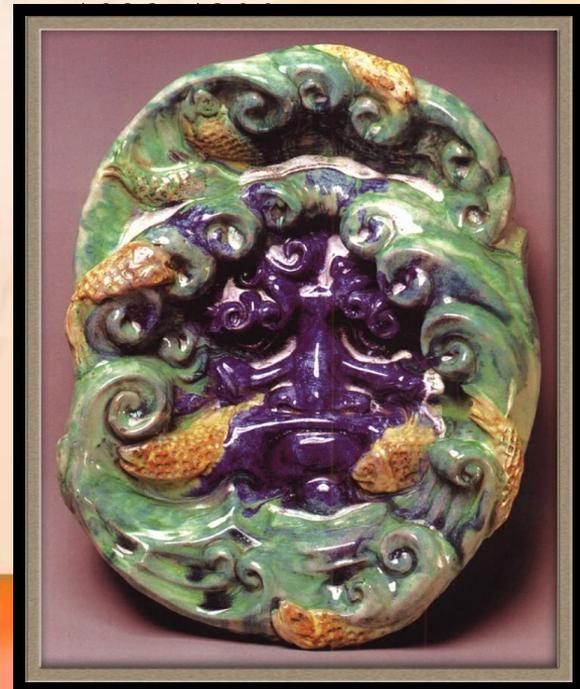
“Маска льва” 1890-е

До 1896 года Врубель

являлся одной из заметных фигур в абрамцевском кружке, он оформляет интерьеры особняков московских меценатов и буржуа, имея узкий круг клиентов, но он не участвует в выставках, и “широкая публика” о нем не знает.

“Морской царь”
керамика

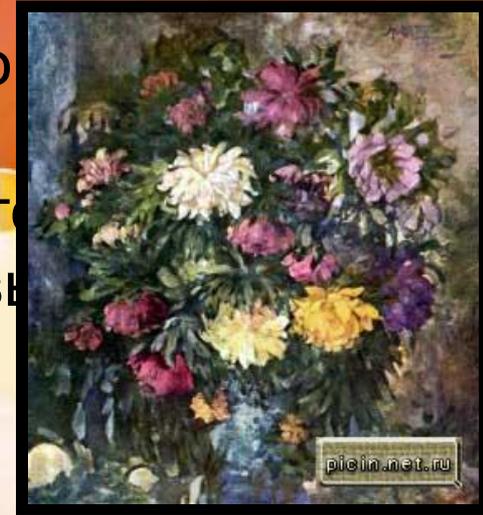
Для нас «популярный» Врубель начинается с 1890 года, когда в Москве написан «Демон (сидящий)»

Врубель утверждал, что Демон — дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный... величавый; что вообще «Демона» не понимают — путают с чертом и дьяволом, тогда как черт по-гречески значит просто «рогатый», дьявол — «клеветник», а «Демон» значит «душа».

«Демон (сидящий)»

Творчество всецело сосредоточено Врубеля в той области, которую можно назвать искусством интерпретации, то есть на исполнении мастерстве. Таким образом, сам художник указывает путь к постижению его «тайны» — она скрыта в «содержании формы».

Прикосновением к запредельному является искусство в целом: касаясь взглядом раскрашенных холстов, мы творим из них образы мадонны, ангела, цветка, весны, наступающей с прилетом грачей... вместе с которыми мы оказываемся буквально в другом измерении. А потому фундаментальная Врублевская метафора есть неустанное освидетельствование «открытой тайны, которую все мы видим и не видим» — чуда сотворения художественной иллюзии. Эта тайна подобна чуду

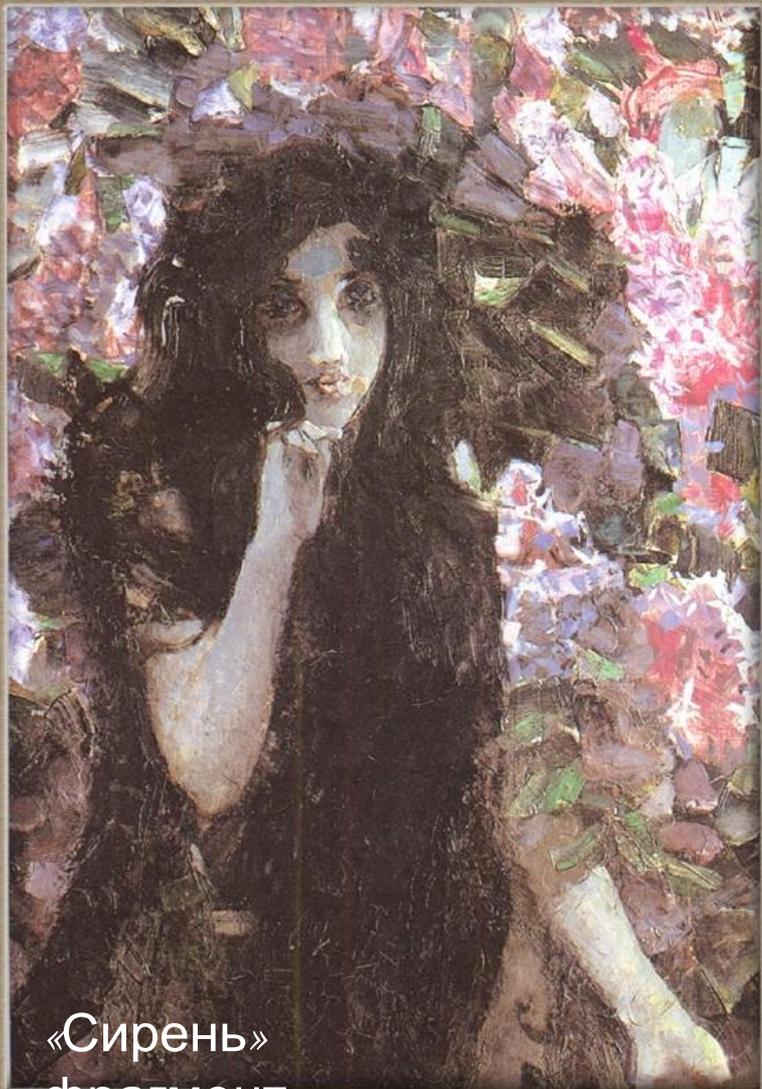
ДЕВОЧКА НА ФОНЕ ПЕРСИДСКОГО

КОВРА

На картине изображена дочь владельца ссудной кассы в Киеве. Под красиво ниспадающими в виде балдахина складкам и узорного ковра красивая девочка в красивом восточном наряде, обвитая платками с кистями и расписным узором, «жемчуга огрузили шею», пальцы унизаны перстнями... Но — слишком много красоты, угнетающе много: вся мизансцена исподволь поворачивается в сторону траурных ассоциаций.

КОТ

«Сирень»
фрагмент

«Демон»
1890

«Гадалк
а»

Борисов-Мусатов В.Э.

Создатель своего
Эльпидифорович Борисов
года в Саратове в семье
Когда мальчику исполнил
он упал и повредил позво
детстве, в известной мер
художника - у него рано п

замкнутост
МНОГО
дома
(1886)
изобр
дома

Виктор
я 1870
го.
часть:
в
дущего
атов
Окно"
о его

В августе 1890 года молодой художник уезжает в Москву, в Училище живописи, ваяния и зодчества.

Занятия там его не удовлетворяют, через год Борисов-Мусатов переезжает в Петербург и в качестве вольнослушателя

начинает учебу в Академии художеств, посещая также частную мастерскую известного педагога П. П. Чистякова.

Осенью 1895 года Борисов-Мусатов уезжает в Париж. Чтобы совершенствовать художественное образование, он поступает в мастерскую исторического живописца и педагога Фердинанда Шазо, много занимается рисунком, посещает Лувр, где изучает искусство Боттичелли. Среди французов

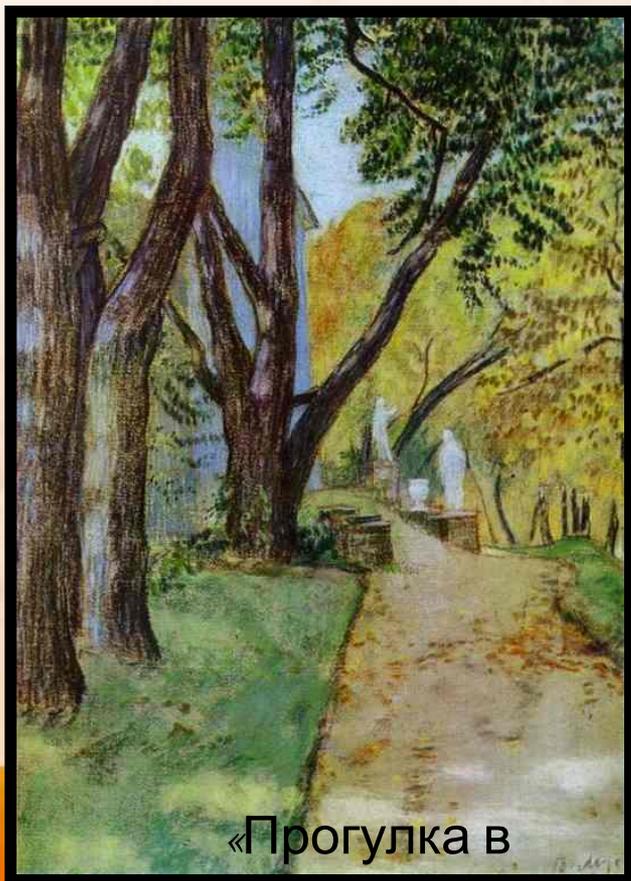
ему больше других близок Пюви де Шазо

Возвратившись через три года в Россию,

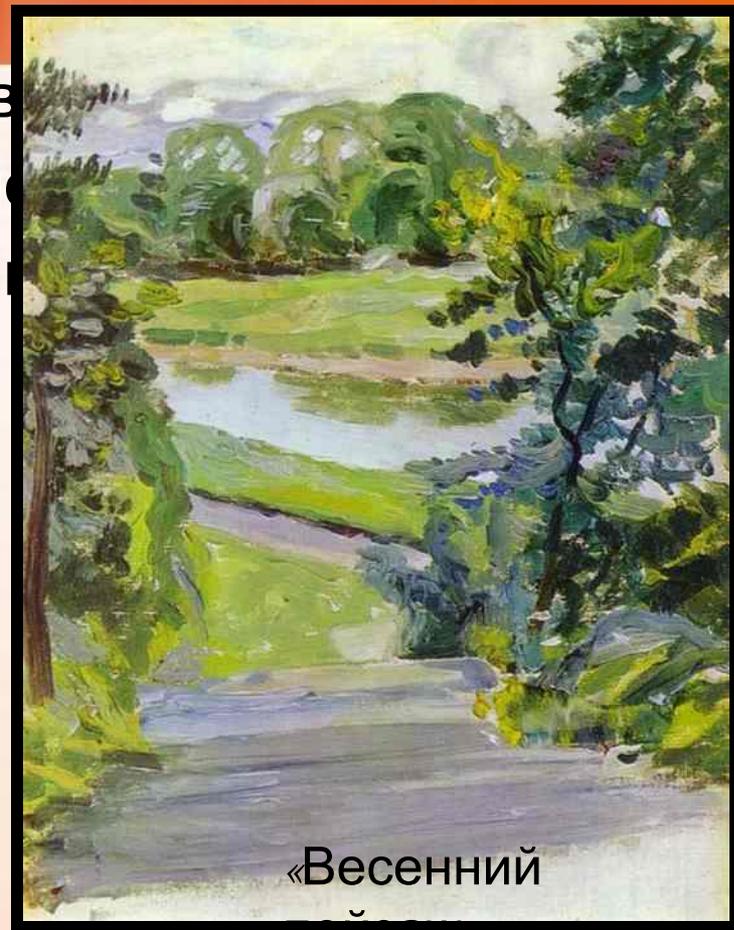
поселяется в Саратове. С этого времени в его произведениях Борисова-Мусатова

Борисов-Мусатов приходит в искусство на рубеже двух веков, в эпоху чрезвычайно сложную и исключительную, богатую крупными творческими индивидуальностями.

«Прогулка в парке»

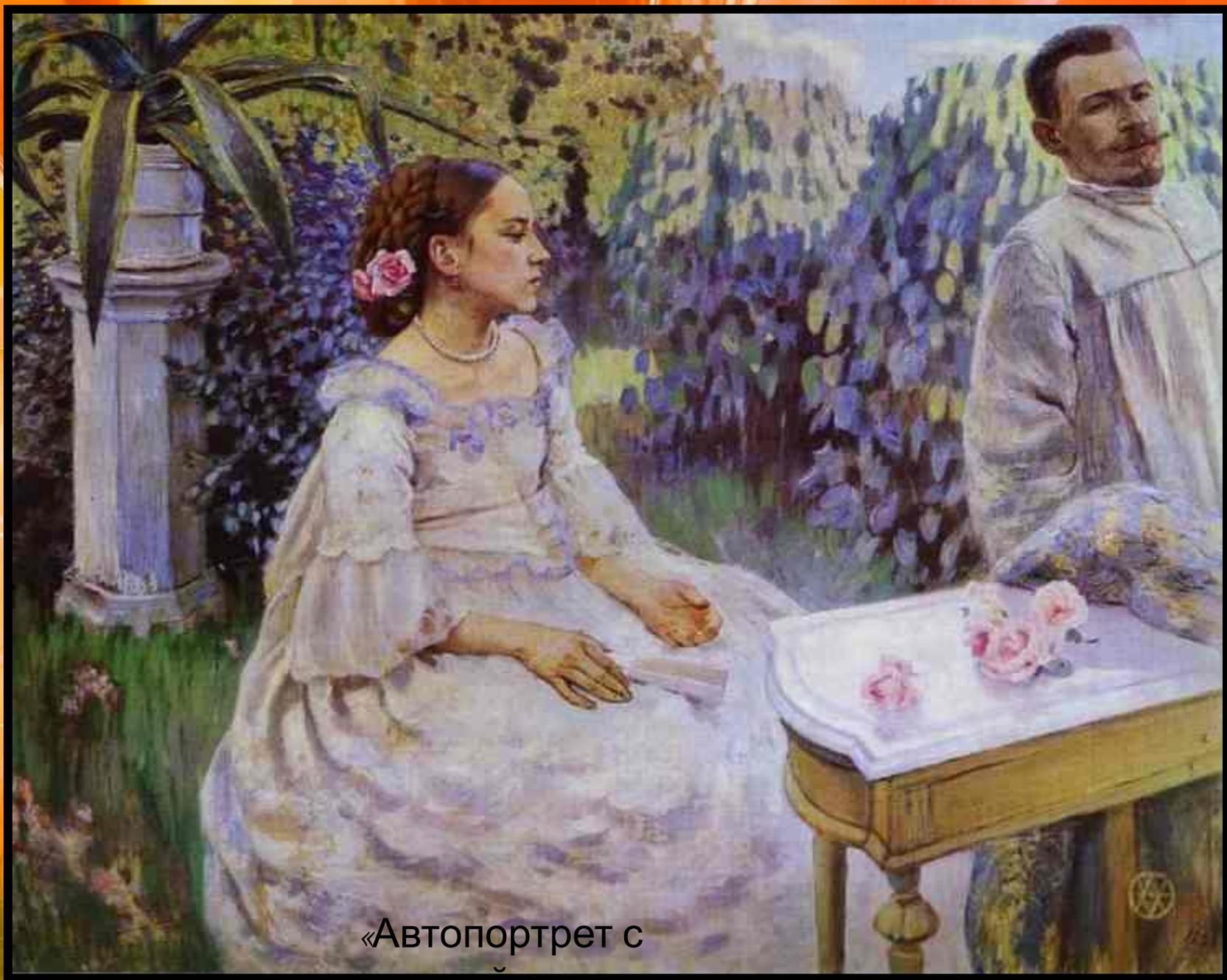
«Весенний пейзаж»

Однако рядом с Врубелем, Нестеровым, Серовым, Левитаном он находит в искусстве неповторимый самобытный путь.

Началом творческого пути художника стал "Автопортрет с сестрой" (1898), не имеющий аналогов в русском портретном искусстве. Композиционное построение картины - центральное место занимает задумчивая молодая девушка в старинном белом платье. Фигура художника срезана краем холста и будто выходит за его рамки. Это вносит как бы элемент случайности, напоминая картины импрессионистов. Живописно вещь решена по-новому. В ней обобщены цвет и форма. Особенно в пейзаже дальнего плана, имеющем сходство с декорацией. В этой картине впервые начинает воплощаться мечта Борисова-Мусатова о совершенном, гармоничном мире, появляется стремление уйти от неустроенности окружающего в идеальную страну, созданную фантазией художника.

Такое настроение, захватившее многих представителей русской художественной интеллигенции рубежа XX века, становится лейтмотивом творчества Борисова-Мусатова. В его произведениях нет исторической конкретности, "это просто красивая эпоха", как говорил сам художник.

«Автопортрет с
сестрой»

Началом нового творческого этапа явилась картина 'Весна', давно задуманная, но завершенная только в 1901 году. В этом полотне художник полностью освобождается от каких бы то ни было элементов повествовательности, от всякого действия. Проникновенный образ создается музыкальностью линии, мягким и звучным цветом. Здесь все тонко сгармонировано: белоснежное цветение вишен, дымки одуванчиков, вплетающиеся прозрачными аккордами в спокойную мелодию весенней зелени, розовое мерцание неба, легкая фигура девушки в нежно-сиреневом платье и красной шали.

Вершиной творчества мастера
явилась картина **'Водоем'** (1902), в ней
поэтические грезы выражены в

соверш
создава
художни
давно, д
Борисо
невесто
Зубрил
картине

уравнов
сложно
формы
цвет, по
нежно-с
Картина

лирична, глубоко интимные движения души
художника выражены в как бы
остановленном прекрасном мгновении,
зачарованном, волшебном мире красоты

В Тарусе Борисов-Мусатов создает свое последнее произведение - большую акварель 'Реквием' (1905), посвященную памяти безвременно умершего друга, Н. Ю. Станюкович - жены известного писателя. 'Реквием' звучит печально-торжественно, символически передавая радости и горести человеческой жизни.

Волею судьбы, это был реквием и самому автору.

В ночь на 26 октября 1905 года Мусатов умер.

Он похоронен в Тарусе на высоком берегу, над Окой.

Галерея Мусатова

Гюстав Моро

«Орфей»

Моро Гюстав (1826-1898), французский художник и график.

Родился 6 апреля 1826 в Париже.

Учился в Школе изящных искусств; испытал влияние Т. Шассерио.

Редко

продавал свои картины, поэтому почти все

его работы в настоящее время находятся в

музее Моро в Париже.

Его произведения, написанные на мифологические, библейские и аллегорические сюжеты, демонстрируют склонность к экзотике, таинственности и роскоши.

Скорее благодаря литературным аллюзиям, чем достижениям в области колористики, он способствовал возникновению символизма. Умер Моро в Париже 18 апреля 1898.

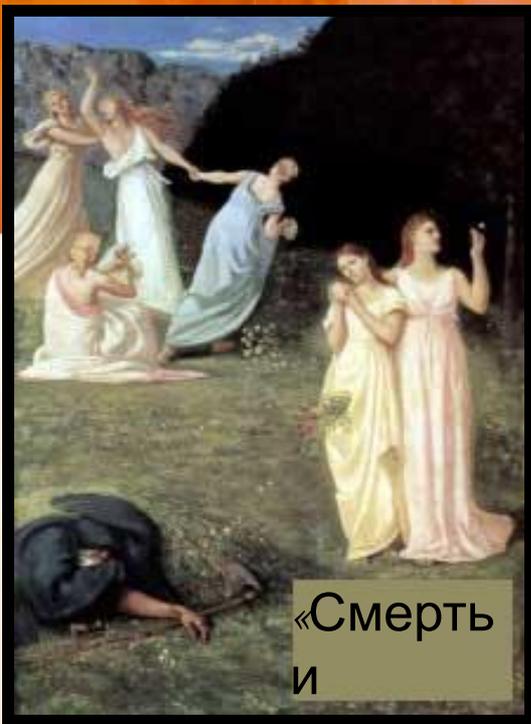
«Привидение»

Пюви де Шаван

Французский художник. Родился 14 декабря 1824 в Лионе. Под влиянием Шассерио Пюви де Шаванн выработал свой монументальный стиль декоративной живописи. Для его произведений характерны жесткая организация композиции и размещение фигур в пейзаже параллельными планами.

Художник оставался в оппозиции современным ему направлениям в живописи: реализму и импрессионизму. Он был идеалистом, однако его работы нельзя назвать иллюстрацией отвлеченных идей и понятий, скорее это их символическое воплощение. Посредством ритмизованного движения и сдержанного колорита Пюви де Шаванн достигал замечательного художественного единства своих композиций.

«Смерть
и
девушки»

«Сновиден
ис»

«Надежд
а»

«Пастушья песня»

После первого успеха в Салоне 1861, где он выставил композицию «Согласие и Раздор», Пюви де Шаванн посвятил себя монументально-декоративной живописи, написал серию панно *Житие св. Женевиевы*, покровительницы Парижа, для

парижского Пантеона (1874–1878; 1898); три композиции *Священная роща*, *Видение*

античности и *Христианское* в лестницы Дворца

искусств в Лионе (1883–1886);

Аллегии наук и искусств в амфитеатре Сорбонны (1887) и

Последней его работой стал цикл картин для Публичной библиотеки

Бостоне (*Музы, приветствующие* *Гения Просвещения*, 1893–1895).

Умер Пюви де Шаванн в Париже 24 октября 1898.

«Бедный
рыбак»

«Лето»

Итак на примерах изобразительного искусства известных символистов, таких как Пюви де Шаван, Гюстав Моро, Михаил Александрович Врубель и Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов мы убедились в уникальности и прелести искусства

символизма. Возвращаясь к непримиримый конфликт с искусством

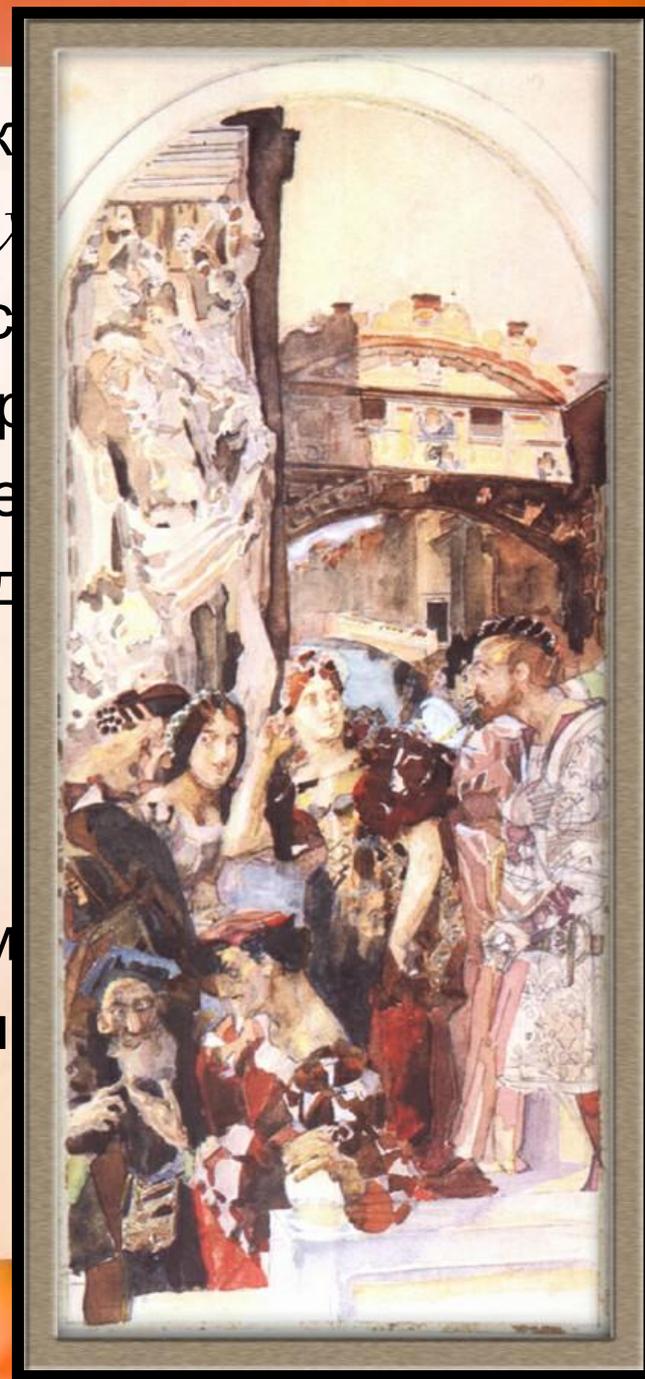
кое подражание реалистической

символисты сделали попытку

внутреннюю тайну бытия, суть

Особенностью символизма, как художественного направления рубежа *XIX* и *XX* веков, является то, что впервые были теоретически обоснованы его характерные черты. На протяжении XIX века символизм дал мощный импульс для успешного развития многих видов искусства, и прежде всего поэзии и живописи, театра и музыки.

Я считаю, что мой проект имеет также практическое применение. На мой взгляд, это наглядное пособие по мхк, для знакомства с изобразительным искусством символизма.

Библиография

Литература :

1. Данилова Г.И. «Мировая художественная культура» М. : Дрофа, 2006
2. Дунаев М.М. «Борисов-Мусатов» М. :Дрофа, 1993
3. Коган Д.З. «Михаил Врубель» М. :Дрофа, 1999
4. Рапацкая Л.А. «Искусство Серебряного века» М. :Дрофа, 1996

Интернет-сайты :

1. http://vrubel.narod.ru/main_v.htm#1
2. <http://www.krugosvet.ru/>
3. <http://www.sgu.ru/ogis/newsrad/musatov/index.html>