



Серебряный век в фотографиях А.П. Боткиной

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

в фотографиях А.П. Боткиной

Серебряный век

Серебряный век – период в истории русской культуры, хронологически связываемый с рубежом XIX - XX вв.

Название «Серебряного века» эпоха получила уже после ее завершения. Понятие возникло в среде русской эмиграции, ретроспективно оценившей ушедшее время как второй расцвет русской культуры после «Золотого века», которым часто называли пушкинскую эпоху, то есть первую треть XIX века. На авторство термина претендовали философ Николай Бердяев, писатели Николай Оцуп, Сергей Мейерхольд.

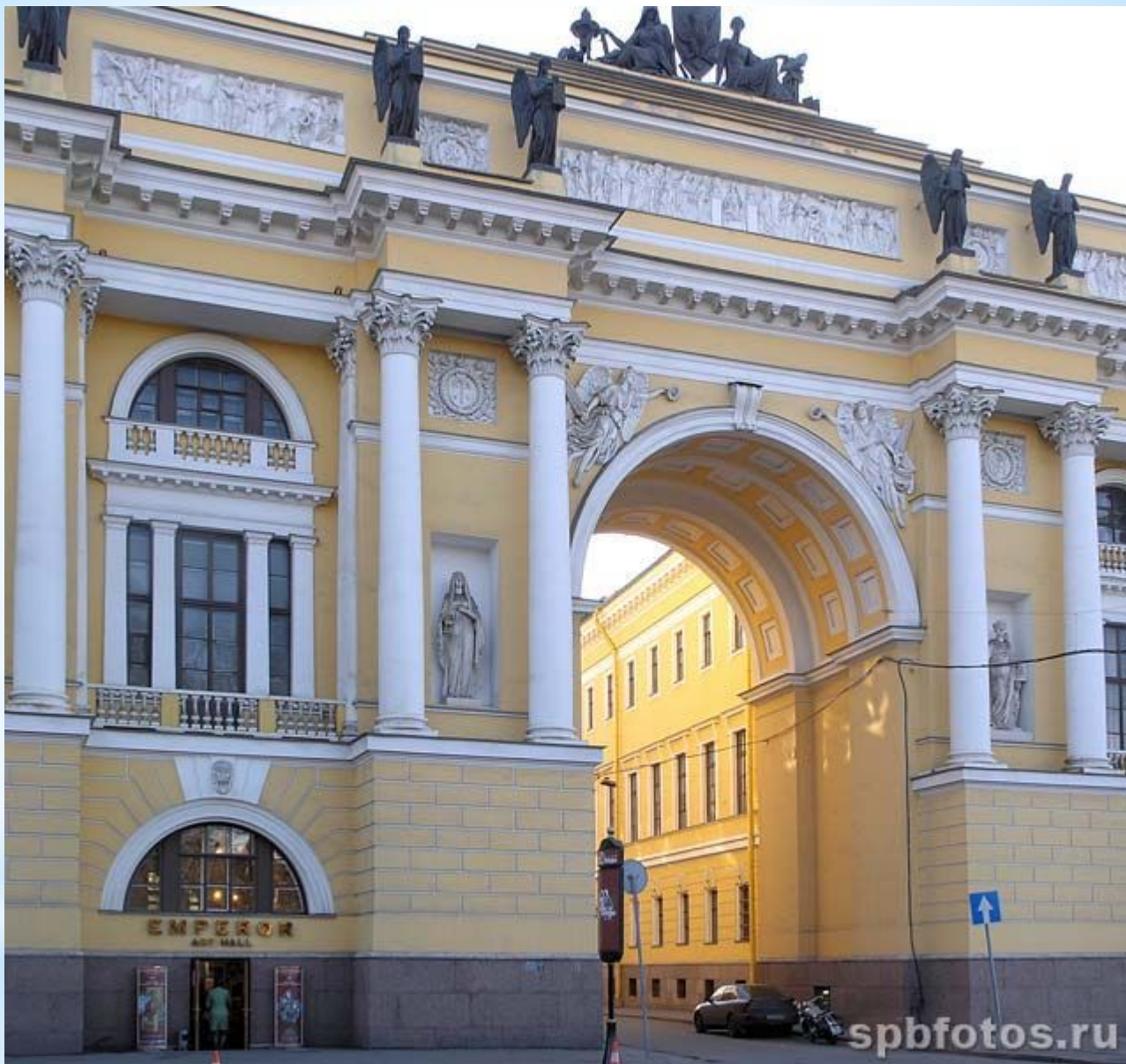
«Поэма без героя»

А. Ахматова

Широкое бытование выражение «Серебряный век» получило в Советском Союзе после знакомства читателей с «Поэмой без героя» (1940-62) Анны Ахматовой (первая сокращенная публикация в сборнике «Бег времени», 1965):

«На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл...»





Арка Сената и Синода (арх. Карл Росси)



Летний сад



**Н. И. Альтман.
Портрет Анны
Ахматовой . 1914**



Хронологические границы

Начало «серебряного века» определяется рубежом 80-х — 90-х годов XIX века, конец этого периода может быть отнесён к рубежу 10-20-х годов. Русский серебряный век прервался в год смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилёва (1921), а также эмиграции многих поэтов и писателей в начале 1920-х годов из России.

Поэты, писатели

- Валерий Брюсов (1873-1924)
 - Андрей Белый (1880-1934)
- Максимилиан Волошин (1877-1932)
- Константин Бальмонт (1867-1942)
 - Осип Мандельштам (1891-1938)
- Владимир Маяковский (1893-1930)
- Велимир Хлебников (1885-1922)
 - Марина Цветаева (1892-1941)
 - Иван Бунин (1870-1953)
 - Зинаида Гиппиус (1869-1945)
 - Вячеслав Иванов (1866-1949)
- Дмитрий Мережковский (1866-1941)

□ «**Красота** - вот наша религия» - Михаил Врубель. Красота превратилась в предмет обожествления, новую религию, своего рода культ. «Мы, прежде всего, жаждущее красоты поколение».

Основные идеи эпохи

К. БАЛЬМОНТ. ЛИТУРГИЯ КРАСОТЫ



Валентин Серов. Портрет поэта Бальмонта. 1905 г

Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,

Свет Луны они забыли, потеряли Млечный Путь.

Развенчав Царицу-Воду, отрекаясь от Огня,
Изменили всю Природу, замок Ночи,
праздник Дня.

В тюрьмах дум своих, в сепленье зданий-
склепов, слов-могил

Позабыли о теченье Чисел, Вечности,
Светил...

Вл. Соловьев: «Осуществление природой совершенной красоты в области физической жизни невозможно, поэтому эта задача - превращение физической жизни в духовную - должна быть исполнена средствами человеческого творчества». Это сформировало еще одну важную идею художественном сознании творцов Серебряного века - **особой миссии искусства, «искусства для искусства»**.

Основные идеи эпохи

«**МИР ИСКУССТВА**» - российское художественное объединение (1898-1924), создано в Санкт-Петербурге А. Н. Бенуа и С. П. Дягилевым . Выдвигая лозунги «чистого» искусства и «преобразования» жизни искусством, представители «Мира искусства» отвергали как академизм, так и тенденциозность передвижников; опираясь на поэтику символизма, они уходили часто в мир прошлого и гротескных полусказочных образов (Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов). Издавало одноименный ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный журнал (1898/99-1904, Санкт-Петербург).

«**МИР ИСКУССТВА**»,



Обложки журналов «Мир искусства». 1898 по 1904 гг.

Идея всеединства, воплотившаяся в стремлении к **синтезу искусств**. Один вид искусства словно примеряет на себя стилевые черты другого: поэзия - музыку, музыка - живопись, живопись - музыку и т.д. Как писал по этому поводу М. Антакольский, «музыку хотели видеть, а живопись и скульптуру слышать».

Основные идеи эпохи

Я - изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты - предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Я - внезапный излом,
Я - играющий гром,
Я - прозрачный ручей,
Я - для всех и ничей.

Переплеск многопенный, разорванно-слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклички лесные зеленого мая -
Все пойму, все возьму, у других отнимая.

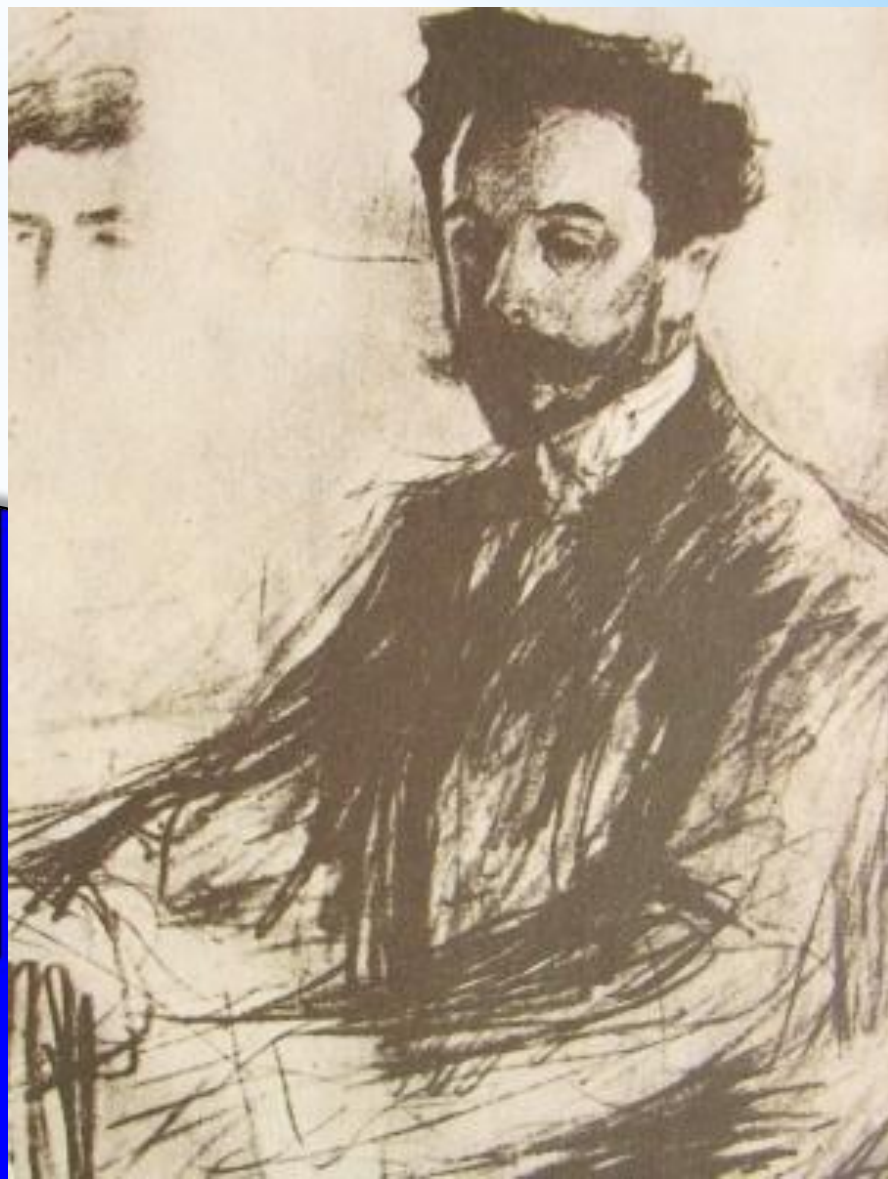
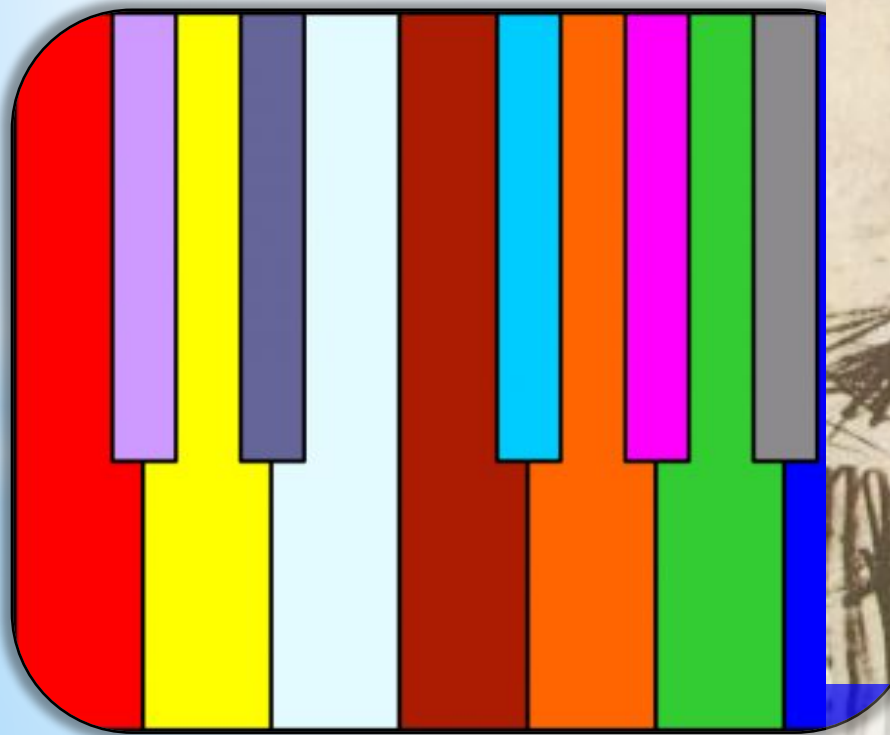
К. Бальмонт

Воплощению идей особой миссии искусства и синтеза, всеединства искусств посвятил свое творчество

А.Н. Скрябин (1872-1915)



Идеи ЦВЕТОМУЗЫКИ





Прометей

ento. Brumeux $\text{♩} = 60$

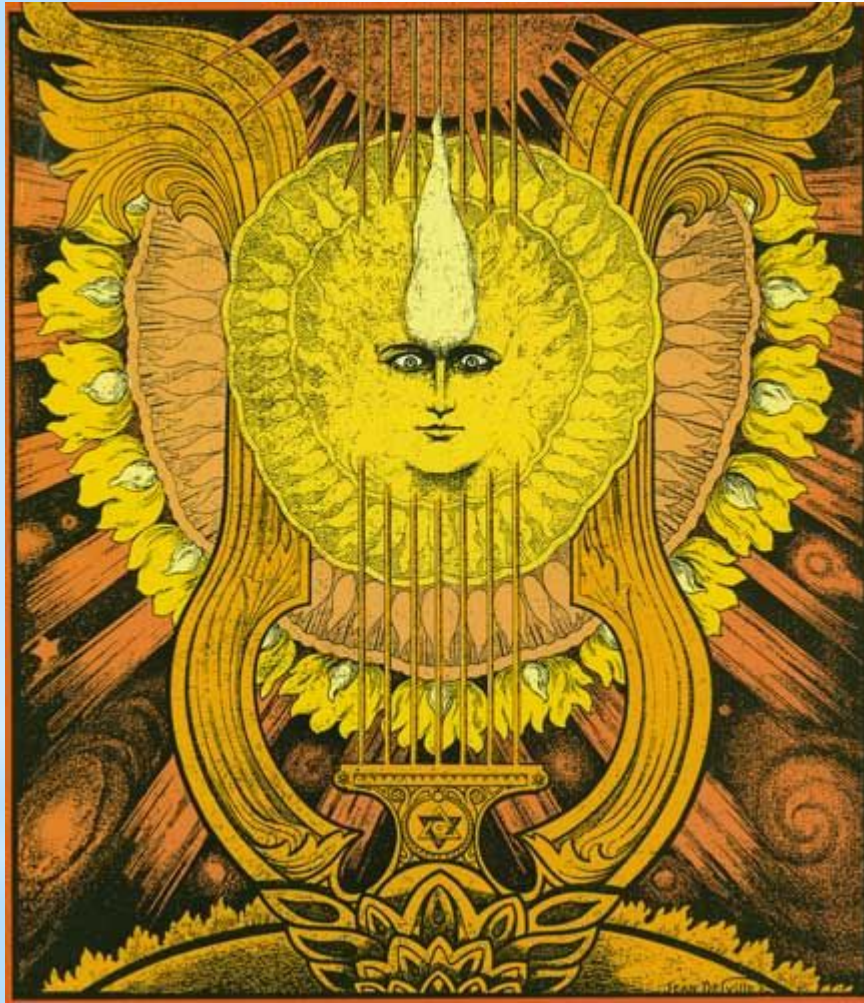
T.uce

Flauto piccolo

3 Flauti

3 Oboi





Создание Мистерии -
как
преобразовательного,
теургического акта -
миссия творческого
духа Скрябина.

Мистерия

Авторами красочного мифа о мире, созданном по законам вечной Красоты, стали **СИМВОЛИСТЫ**. Именно они озарили начало Серебряного века своей поэзией. Они открыли новые горизонты понимания художественного образа как символа, охватывающего высшую идею реальности, не переводимую на обыденный язык. Это определило поэтику символизма.

СИМВОЛИЗМ

СИМВОЛИЗМ — направление в европейском и русском искусстве 1870-1910-х годов, сосредоточенное в основном на выражении интуитивно постигаемых идей и смутных чувств и ощущений посредством символа.

- *Человеческое восприятие мира несовершенно, поэтому изображаемая действительность ошибочна*
- *Тайны мира можно постичь лишь эмоционально и интуитивно*
- *Отражением этой «высшей истины» и одновременно способом её постижения является символ-намек*

«Мысль изреченная есть ложь, - писал Мережковский. - В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами». Игра намеками, неясностями, алогизмами подчеркивала непредсказуемость, стихийную иррациональность творческого процесса.

Символизм

СИМВОЛИЗМ

На становление символизма в России повлияли две литературные традиции:

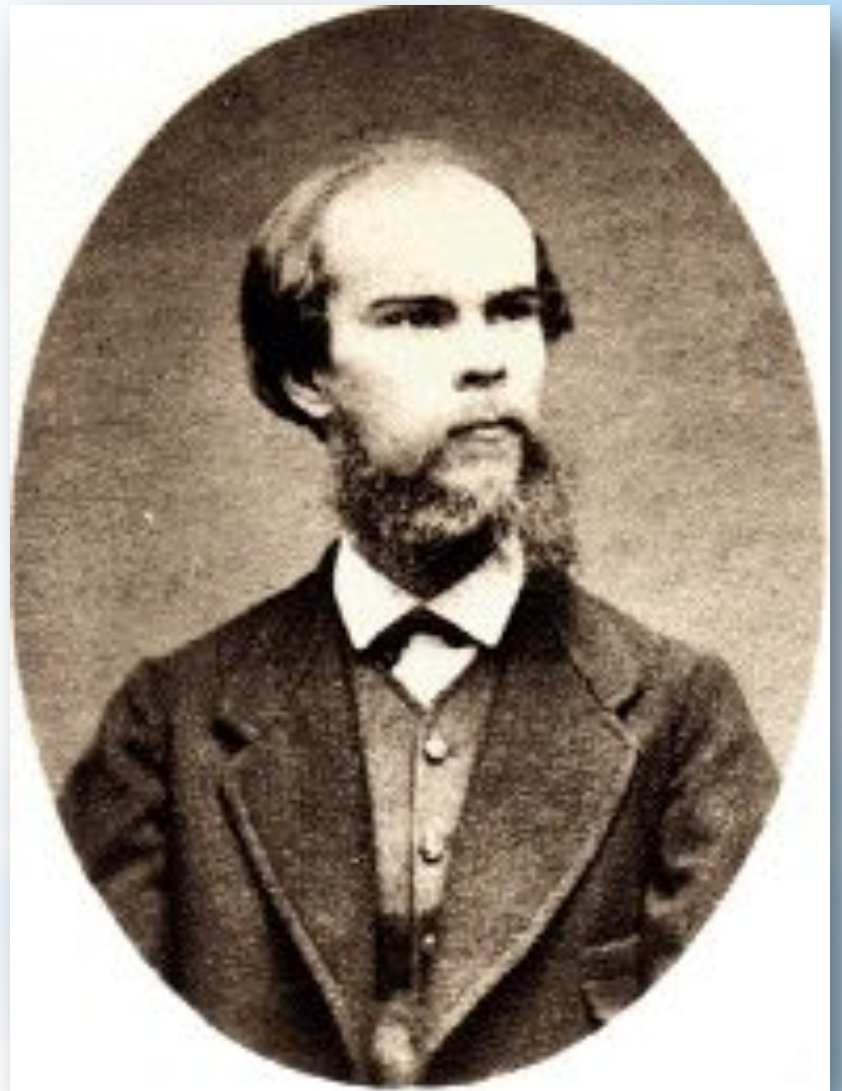
- * **отечественная** — поэзия Фета, Тютчева;
- * **французский символизм** — поэзия Поля Верлена, Артюра Рембо, Шарля Бодлера.

Стефан Малларме (1842-1898)



Артюр Рембо (1854-1891)

**Поль Верлен
(1844-1896)**



Русский поэт, драматург,
переводчик французских
поэтов-символистов
(Бодлер, Верлен, Рембо,
Малларме). При жизни был
малоизвестен.

Опубликовал лишь одну
книгу. Лишь незадолго до
смерти его поэзия
приобретает известность в
кружке петербургских
поэтов, группировавшихся
вокруг журнала «Аполлон».



Иннокентий Анненский (1855-1909)

Тень несозданных
созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной
тишине...

(сборник «Русские
символисты», 1894-95)



**Валерий Брюсов
(1873-1924)**

Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полужеркальные
В лавровишневых лесах.

Призрак льдины огнедышащей (!)
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий
Гиацинтовый пегас.

Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши в вянущих ушах.

Пародия Вл. Соловьева

Александр Блок (1880-1921)

Начинал в духе символизма («**Стихи о Прекрасной Даме**», 1905), ощущение кризиса которого провозгласил в драме «Балаганчик» (1906). Через осмысление «страшного мира» (одноимённый цикл 1908-1916), осознание трагедии современного человека (пьеса «Роза и крест», 1912—1913) пришёл к идее неизбежности «возмездия» (одноимённый цикл 1907—1913; цикл «Ямбы», 1907-1914; поэма



«Возмездие» (1910-1921)





«Революция есть музыка, которую имеющий уши должен услышать».

«Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души, если не сегодня, то завтра», - говорил Блок ещё в 1909 году.

«Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! Мы задыхаемся, мы задохнёмся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!»

Поэмы «Двенадцать» (1918), «Скифы» (1918).

От приятия революции к трагедии

Акме́изм («Адамизм») (от греч. ἀκμή — «высшая степень, вершина, цветение, цветущая пора») — литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале XX века в России.

Термин «акмеизм» был предложен в 1912 году Н. Гумилёвым и С. М. Городецким: по их мнению, на смену переживающему кризис символизму идёт направление, обобщающее опыт предшественников и выводящее поэта к новым вершинам творческих достижений. В основе акмеизма лежало предпочтение к описанию реальной, земной жизни, однако её воспринимали внесоциально и внеисторически. Описывались мелочи жизни, предметный мир.

АКМЕИЗМ

Русский поэт, **создатель школы акмеизма**, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер (был обвинен в заговоре и расстрелян в Кронштадте).

Николай Гумилёв - один из крупнейших исследователей Африки. Он совершил несколько экспедиций по восточной и северо-восточной Африке и привёз в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру) в Санкт-Петербурге богатейшую коллекцию.



**Николай
Гумилев
(1886-1921)**

«Теперьшняя его книга - лишь преддверие, лишь обещание, к которому, впрочем, стоит прислушаться; настоящее же творчество поэта еще впереди» - из рецензии Виктора Гофмана в «Русской мысли»

- * Книги стихов
- * Драматические пьесы (15, «Дон Жуан в Африке»)
- * Проза
- * Переводы

**Романтические цветы
(1908)**

Над пучиной в полуденный час
Пляшут искры, и солнце лучится,
И рыдает молчанием глаз
Далеко залетевшая птица.

Заманила зеленая сеть
И окутала взоры туманом,
Ей осталось лететь и лететь
До конца над немym океаном.

Прихотливые вихри влекут,
Бесполезны мольбы и усилья,
И на землю ее не вернут
Утомленные белые крылья.

Воспоминание

Когда, изнемогши от муки,
Я больше ее не люблю,
Какие-то бледные руки
Ложатся на душу мою.

И чьи-то печальные очи
Зовут меня тихо назад,
Во мраке остывшей ночи
Нездешней мольбою горят.

И снова, рыдая от муки,
Проклявши свое бытие,
Целую я бледные руки
И тихие очи ее.



1918 год

Русская поэтесса,
писатель, литературовед,
литературный критик,
переводчик. Своё первое
стихотворение она
опубликовала в 1911
году. В молодости
примыкала к акмеистам
(сборник «Вечер», 1912).
Автобиографическая
поэма «**Реквием**»
(1935-40; опубликована
1987) — одно из первых
поэтических
произведений,
посвящённых жертвам
репрессий 1930-х годов.

Н. Гумилев и А. Ахматова с сыном



Анна Ахматова (1889-1966)

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты в своих путях всегда уверенный,
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,
Я за это расскажу потом,
Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?

Футури́зм (лат. futurum – будущее) - одно из направлений русского авангарда.

Родоначальниками русского футуризма считаются «**будетляне**», члены Санкт-Петербургской группы «**Гилея**» (**Велимир Хлебников**, Алексей Кручёных, **Владимир Маяковский**, Давид Бурлюк, Василий Каменский, Бенедикт Лившиц), в декабре 1912 года выпустившие манифест.

Футуризм

Первая декларация футуристов «Пощечина общественному вкусу»:

«Только мы- лицо нашего времени...

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов...

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода современности...»

Футуризм

Существовали также эго-футуристы во главе с **Игорем Северянином** (Санкт-Петербург).



Основные черты футуризма:

- Образы - отвлеченные, абстрактные фигуры, образ художника-творца;
- Мир, базируется на новой системе ценностей урбанистической цивилизации;
- Главное - обновление поэтических средств. Футуристов интересовало не столько содержание, сколько форма стихосложения. Они придумывали новые слова, использовали вульгарную лексику, профессиональный жаргон, язык документа, плаката и афиш.



Русский поэт и прозаик, один из деятелей русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма; реформатор поэтического языка, экспериментатор в области словотворчества и «зауми».



В. Хлебников
1885-1922

Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй - пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь
Так на холсте каких-то
соответствий
Вне протяжения жило Лицо.



В. Хлебников

И я свирел в свою свирель,
И мир хотел в свою хотель.
Мне послушные свивались
звезды в плавный кружеток.
Я свирел в свою свирель,
выполняя мира рок.

В. Хлебников



Владимир Маяковский

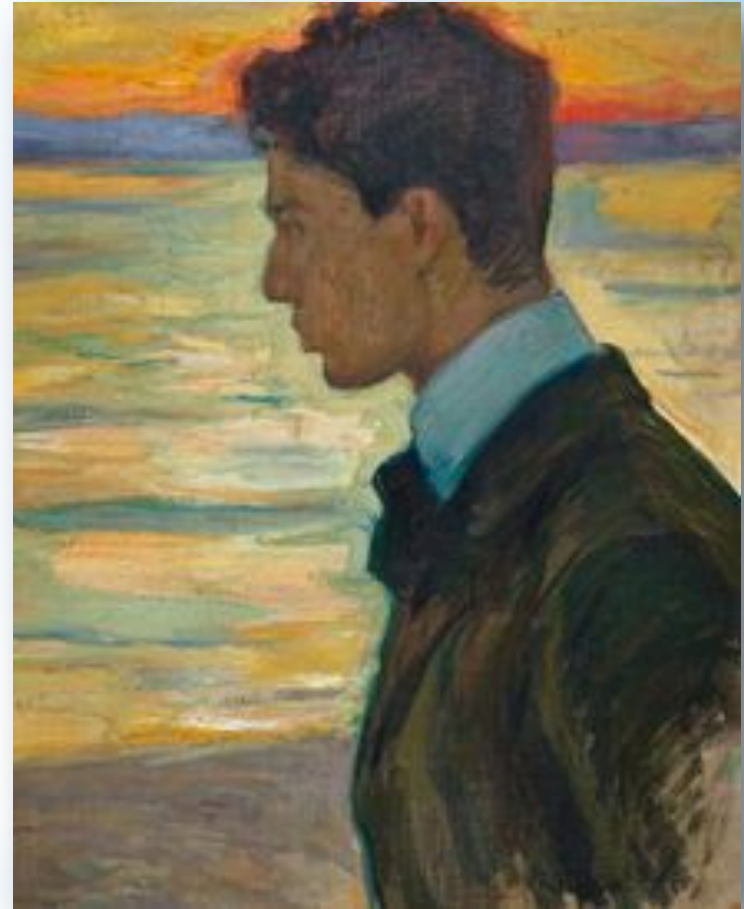
Право творца созидать свой мир,
соединяя несоединимое, видеть
реальность
через призму собственной души
утверждал
Владимир Маяковский в стихотворении
«А вы могли бы?»»

**Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана;
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
Прочёл я зовы новых губ.
А вы
Ноктюрн сыграть
Могли бы
На флейте водосточных труб?**

Русский писатель, один из крупнейших поэтов XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).

Первые стихи Пастернака были опубликованы в 1913 году. С 1914 - примкнул к футуристам.

Создал переводы многих трагедий Шекспира, «Фауста» Гёте, «Марии Стюарт» Ф. Шиллера.



Борис Пастернак
1890-1966



Пастернак (второй слева), Сергей Эйзенштейн (третий слева), Лиля Брик (4-я справа), Владимир Маяковский (третий справа) и другие



Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя, вершиной его творчества как прозаика, роман являет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечественной войны. Роман пронизан высокой поэтикой, сопровождён стихами главного героя – Юрия Андреевича Живаго. Публикация романа на Западе привела к настоящей травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза писателей СССР, откровенным оскорблениям в его адрес со страниц советских газет, на собраниях «трудящихся». Травля усилилась после присуждения Нобелевской премии

«Доктор Живаго»

Поэты, побочные дети России!
Вас с чёрного хода всегда выносили.

<...>

Я плачу, я слёз не стыжусь и не прячу,
хотя от стыда за страну свою плачу.

Какое нам дело, что скажут потомки?
Поэзию в землю зарыли подонки.

Мы славу свою уступаем задаром:
как видно, она не по нашим амбарам.

Как видно, у нас её край непочатый —
поэзии истинной — хоть не печатай!
(Герман Плисецкий)



А.Н. Скрябин

С.В. Рахманинов



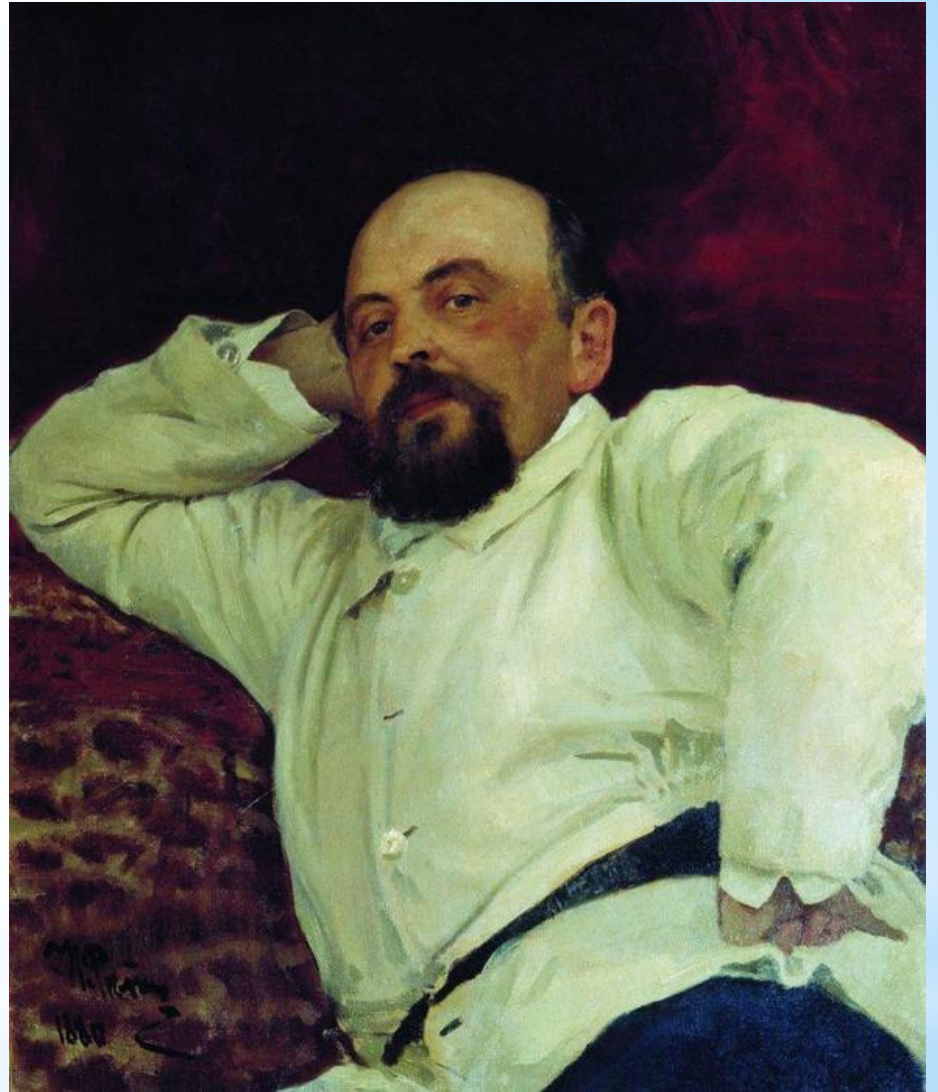
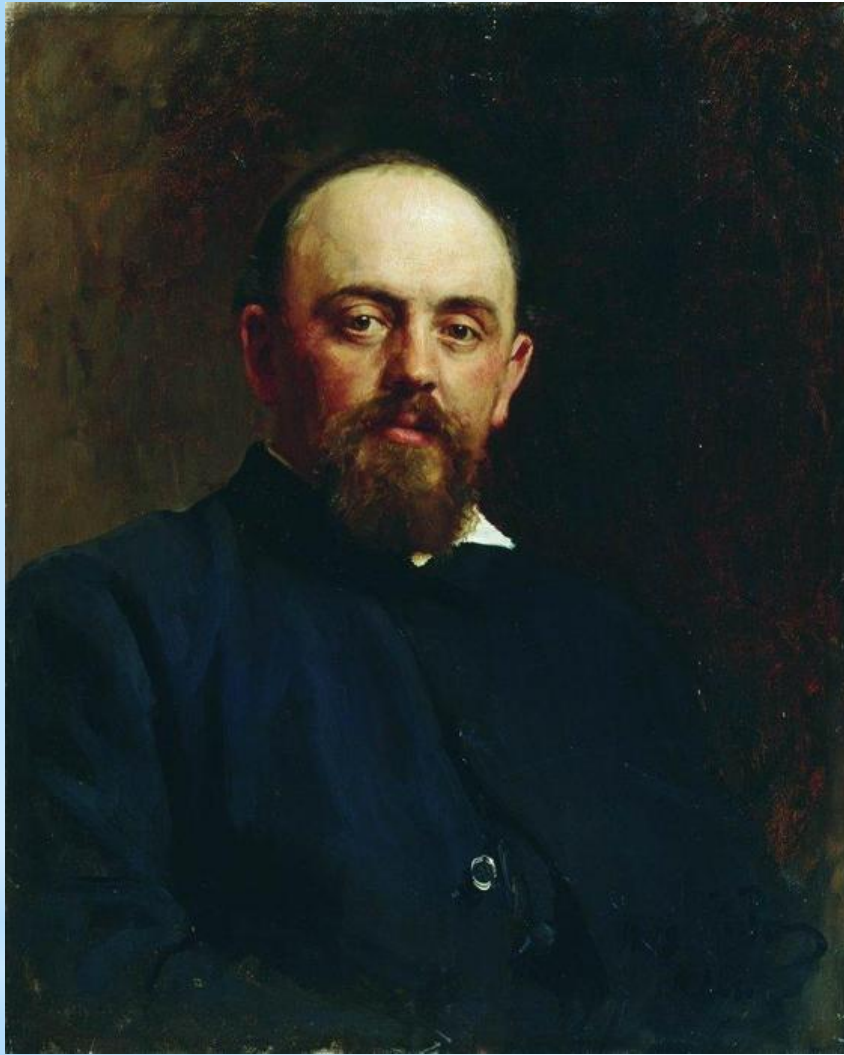
**Серебряный век
в русской музыке**

**Великие деятели
и меценаты
Серебряного века**

Мамонтов и Дягилев



*Имение Аксакова – Мамонтова.
Абрамцево. Усадебный дом*



Портреты железнодорожного магната и мецената искусств Саввы Ивановича Мамонтова кисти Ильи Репина



*Валентин Серов.
Портрет Мамонтова*



«Мамонтов не был ни художником, ни поэтом, ни музыкантом, - говорил Васнецов, - но сам по себе он создавал вокруг себя такую атмосферу, которая притягивала нас всех как магнит, вызывая неудержимое желание становиться навсегда пленником искусства».

*Михаил Врубель.
Портрет Мамонтова*



В кабинете Мамонтова. На фото: (1) Василий Суриков, (2) Илья Репин, (3) сам Мамонтов, (4) Константин Коровин, (5) Валентин Серов, (6) Марк Антокольский



*Федор Шаляпин на даче
Саввы Мамонтова.*



*«Баня-теремок», архитектор Иван Ропет, Абрамцево.
1874*



*Избушка Бабы-Яги, Абрамцево, по рисункам
Виктора Васнецова. 1883*



*Церковь в Абрамцеве. Проект Виктора Васнецова и
Василия Polenova. 1881-1882 ⁶⁵*



Здание театра Кроткова (частной оперы)



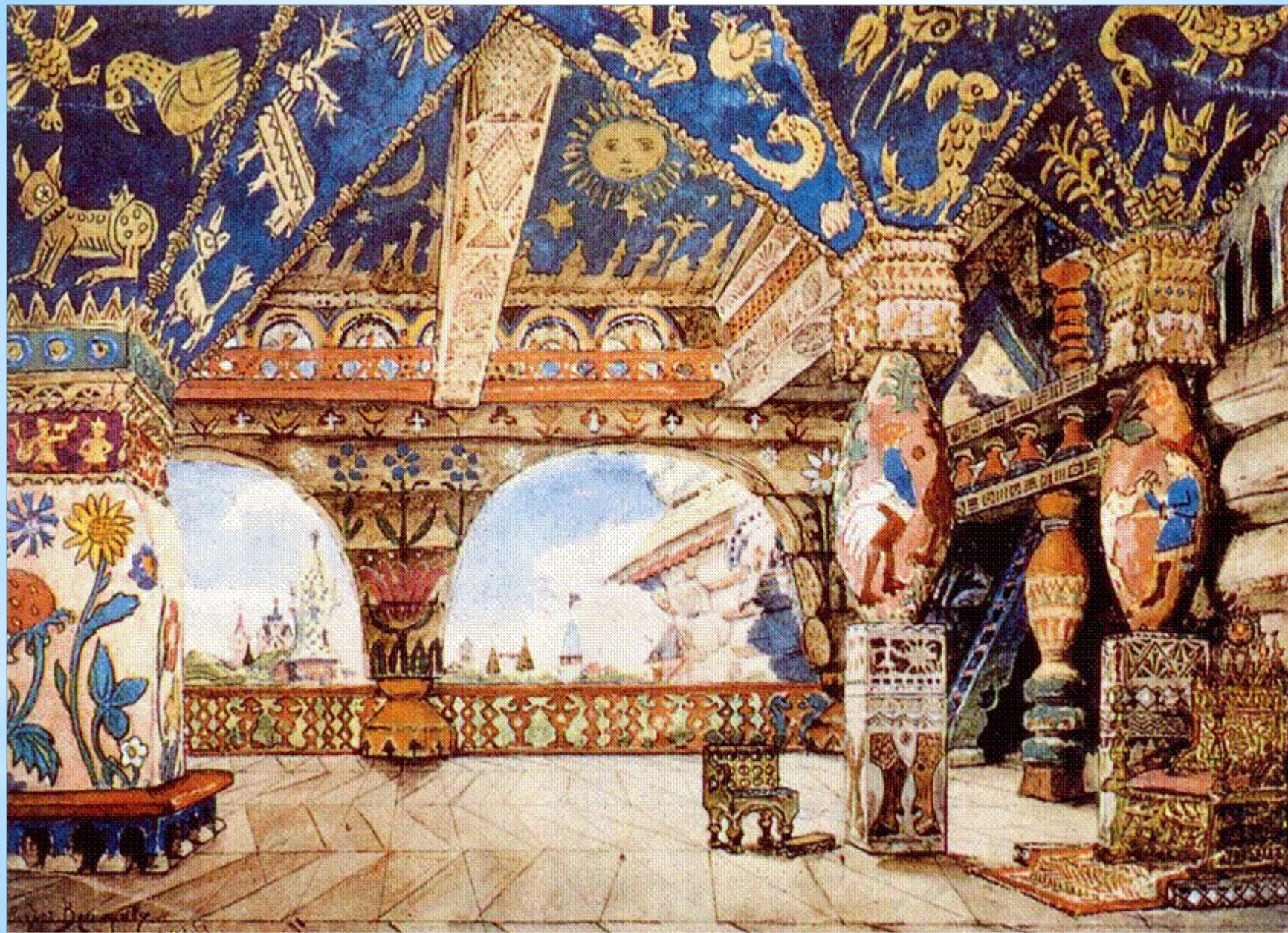
Эскиз декораций к опере «Русалка» – терем Княгини. 1885



*Александр Головин. Хоромы княгини. Эскиз
декорации к опере Даргомыжского «Русалка»*



*Салина
Надежда Васильевна
1864-1956*



Виктор Васнецов. Эскизы декораций и костюмов для постановки оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». 1885



*Александр Головин. Эскиз декорации к опере
Даргомыжского «Русалка». 1900*



Михаил Врубель. Эскиз декорации для оперы «Пиковая дама».





Константин Коровин. эскиз декораций для постановки оперы Мусоргского «Хованщина». 1912



*Александр Головин. Эскиз декорации к опере
75
«Борис Годунов».*



Александр Головин. Душное Кащеево царство. Эскиз
76
декорации к балету Стравинского «Жар-птица». 1910

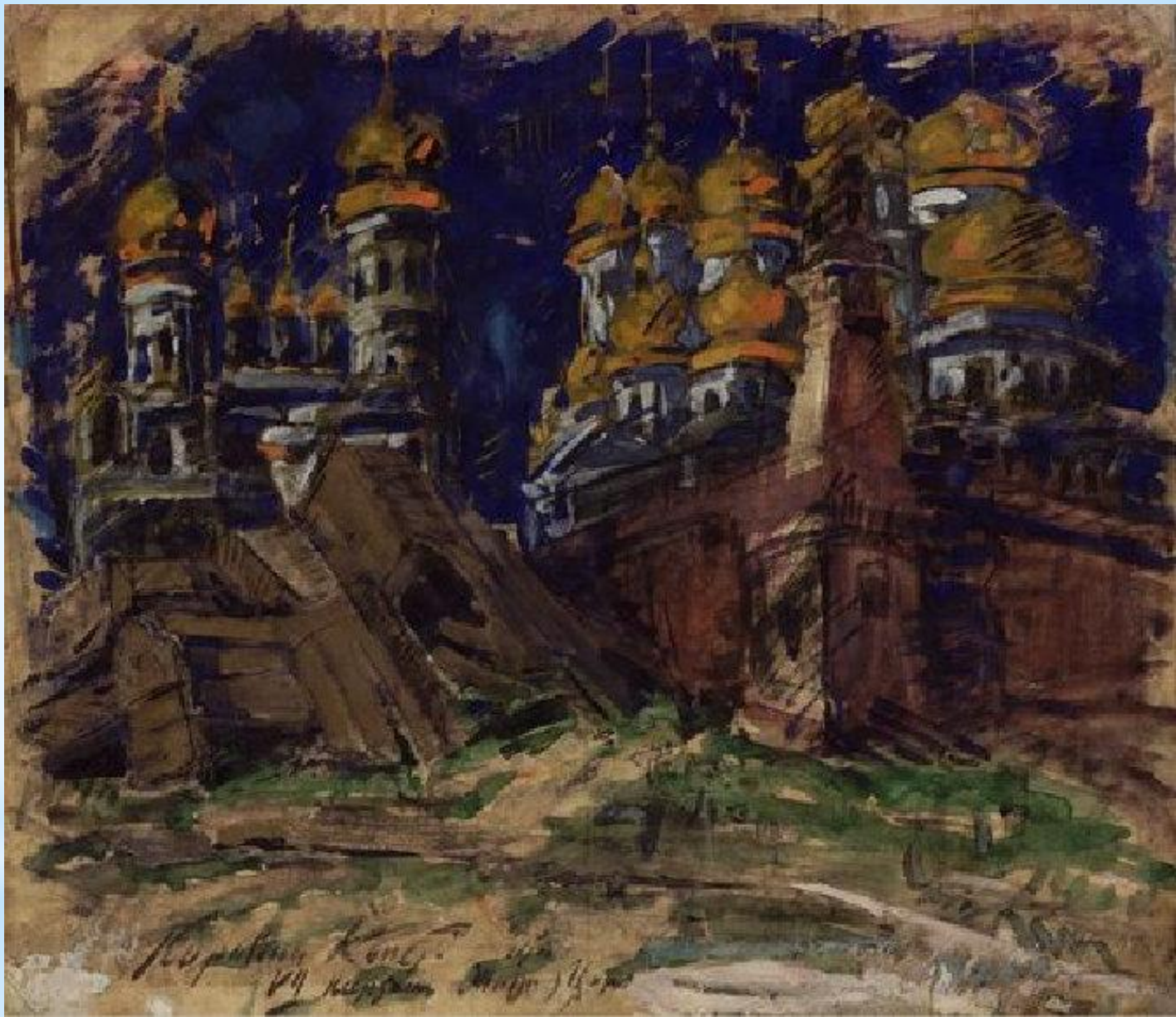


Константин Коровин. Эскиз декораций для постановки оперы Римского-Корсакова «Садко». 1914



Константин Коровин. Эскиз декораций для постановки оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».





Константин Коровин. Эскиз декораций для постановки оперы Глинки «Жизнь за царя(Иван Сусанин)».









*Федор Шаляпин и
Васильевич Рахманинов*



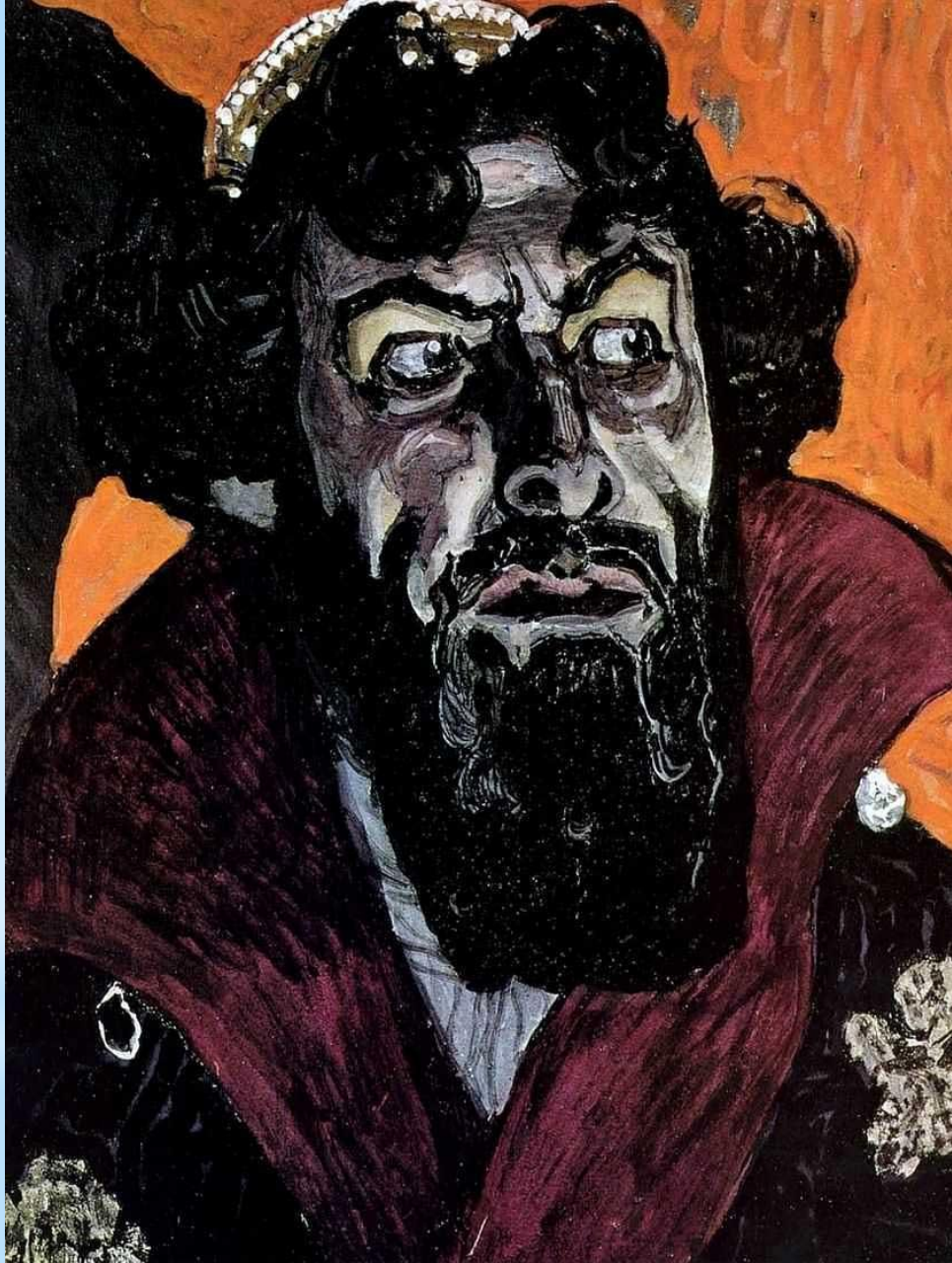
*Валентин Серов.
Портрет Шаляпина.
1905*



**Борис Кустодиев.
Портрет Шалапина.**



*Константин Коровин.
Портрет Шаляпина.
1921*



*Шаляпин в роли
Иоанна Грозного*

Александр Головин. «Портрет Шаляпина в роли Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского».

ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович (1872-1929), русский театральный и художественный деятель. Вместе с А. Н. Бенуа создал художественное объединение «Мир искусства», соредaktor одноименного журнала. Организатор выставок русского искусства, исторических русских концертов, «Русских сезонов» (с 1907) за границей. Создал труппу «Русские балеты Дягилева» (1911-1929).



Антреприза С. Дягилева в Париже

В 1908 г. Дягилев вывез в Париж русские оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородина и др. В 1909 состоялись и первые совместные оперно-балетные «Русские сезоны» в Париже. В последующие годы он стал вывозить только балет, который пользовался огромным успехом. С началом Первой мировой войны он навсегда покинул Россию, создал за границей постоянно действующую труппу «Русский балет» Сергея Дягилева, которая просуществовала до 1929.

Русские сезоны

В течение 20 лет в его антрепризе работали самые выдающиеся балетмейстеры своего времени – М. М. Фокин (для дягилевской антрепризы он создал свои лучшие балеты, покори́л Париж «Половецкими плясками» в оп. «Князь Игорь»), В. Ф. Нижинский, Л. Ф. Мясин, Б. Ф. Нижинская, Дж. Баланчин, С. Лифарь. Многих воспитал сам Дягилев. Он всегда был чуток ко всему новому. К тому же, у него был «нюх» на таланты. «Удиви меня», – говорил он постановщикам, когда затевал новые проекты. Именно Дягилев привел в балет лучших художников эпохи. Его спектакли оформляли А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, Н. Н. Рерих, А. Я. Головин, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, А. Матисс, П. Пикассо и др.

Балетмейстеры и художники

У Дягилева блистал весь цвет русского балета — А. П. Павлова, Т. П. Карсавина, О. А. Спесивцева, Нижинские, А. Д. Данилова др. В качестве композиторов он привлекал к работе известных французских мастеров К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Сати. Дягилев открыл Европе и имена молодых русских композиторов: И. Ф. Стравинского, создавшего для дягилевской труппы партитуры «Жар-птицы», «Петрушки», «Весны священной», «Свадебки», «Аполлона Мусагета» и др., и молодого С. С. Прокофьева («Шут», «Стальной скок»).

Танцовщики и композиторы



**Игорь
Стравинский
(1882-1971)**

Фокин предлагает **А. Лядову**, чьи партитуры "Волшебного озера" и "Кикиморы" обворожили своей изысканной фантастикой, тонко разработанное либретто на сюжет "Жар-птицы". Конечно, Лядов написал бы и "Жар-птицу", если бы не неодолимая лень, донимавшая его большую часть жизни. Лядов согласился и... подвел. Времени оставалось совсем мало. Положение сложилось безвыходное. Тогда Дягилев вспомнил о Стравинском, с которым был знаком благодаря Федору Стравинскому - басу Мариинского театра, отца композитора. Риск был велик. Но в молодого Стравинского Дягилев уверовал.

25 июня 1910 года - точная дата начала мировой славы Игоря Стравинского, дата премьеры "**Жар-птицы**" на сцене парижской Гранд Опера.

И.Ф. Стравинский
(1882-1971)



**Т. Карсавина
и М. Фокин
«Жар-птица»**

В следующем году - новая премьера на Елисейских полях - "Петрушка". Этот балет Стравинский пишет на либретто Александра Бенуа. Незримо здесь присутствует и Блок с его "Балаганчиком", с Пьеро - родным братом Петрушки, с картонной невестой, напоминающей Балерину, героиню балета, в которую трагически влюблен Петрушка и из-за которой он и гибнет от удара сабли кривоногого Арапа.

Балет «Петрушка»

