
ИСКУССТВО СИМВОЛИЗМА

МХК, 11 класс

СИМВОЛИЗМ- художественное направление, возникшее во Франции в 1870—1880-х годах, охватывающее такие сферы искусства, как живопись, литература, музыка и т.д.

В основе искусства символизма лежала идея двойственности мира.

ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ СИМВОЛИЗМА ПРИНЯТО СЧИТАТЬ 1886 ГОД, КОГДА В ГАЗЕТЕ «ФИГАРО» ЖАН МОРЕАС ОПУБЛИКОВАЛ «МАНИФЕСТ СИМВОЛИЗМА» .

ГЛАВНЫЙ ТЕЗИС – ИСКУССТВО ПРИЗВАНО ВЫРАЖАТЬ И ОБЛЕКАТЬ В ПЛОТЬ НЕВЫРАЗИМОЕ И БЕСПЛОТНОЕ.

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

- ◎ Особенностью символизма как художественного направления рубежа XIX - XX вв. явилось то, что впервые были теоретически обоснованы его характерные черты.
- ◎ Символизм дал мощный импульс для успешного развития многих видов искусства, и прежде всего поэзии, живописи, театра и музыки.
- ◎ Символизм не хотел быть только художественной школой, литературным течением. Он все время порывался стать жизненно **творческим методом**.
- ◎ Символизм упорно искал в своей среде **героя**, который сумел бы сшить жизнь и творчество воедино.
- ◎ Символизм имел немало общих черт с романтизмом: обращение к миру чувственной интуиции, поиски идеи и истины в потустороннем, мистическом пространстве, воспроизведение картин далекого прошлого (прежде всего Античности и Средневековья).

Символ – от греч. «знак, символ»

М. А. Врубель. Автопортрет с раковиной. 1905 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Михаил Александрович Врубель (1856—1910) — ярчайший представитель символизма в русском изобразительном искусстве.

Врубель выразил своё творческое кредо словами: «Написать натуру нельзя и не нужно, должно поймать её красоту». И он искал красоту в мире таинственных грёз, мифов, мистических видений и смутных предчувствий. В этом таинстве жила и «Царевна Лебедь», «Муза», «Пан», «Снегурочка» и др.

М. А. Врубель. Царевна Лебедь. 1900 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Картина М. А. Врубеля «Демон сидящий» полна символических обобщений, в которых выражены идеалы и мечты самого автора. Полотно, созданное на сюжет лермонтовской поэмы, было буквально выстрадано художником.

М. А. Врубель. Демон сидящий. 1890 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Врубелевский Демон — глубоко трагическая натура, символ духа времени, ожидания перемен и страха перед неизвестностью. Вскоре им была написана картина «Демон летящий», проникнутая предчувствием гибели и обречённости мира. Завершил цикл «Демон поверженный», оставлявший ни малейшей надежды на перемены к лучшему, ставший зримым воплощением трагедии самого художника.

М. А. Врубель. Демон поверженный. 1901—1902 гг. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Излюбленной темой Врубеля была тема природы. Начиная с середины 1880-х гг. он часто обращался к изображению цветов, которые в его многочисленных карандашных этюдах и полотнах приобретали символическое звучание. В картине «Сирень» изображён огромный, пышно разросшийся куст сирени, которому тесно в рамках полотна, он хочет вырваться на свободу, расширяться и занять всё пространство.

*М. А. Врубель.
Сирень. 1900 г.
Государствен-
ная Третьяков-
ская галерея,
Москва*

Черты символизма нашли отражение и в портретном творчестве М. А. Врубеля. Все портретные изображения Врубеля несут в себе мироощущение тревожного напряжения и трагического предчувствия. Интересен в этом отношении «Портрет С. И. Мамонтова» — известного мецената, покровителя многих деятелей русской культуры.

В русской живописи символизм нашёл яркое воплощение в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова и художников «Голубой розы».

М. А. Врубель. Портрет С. И. Мамонтова. 1897 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В. Э. Борисов-Мусатов. Водоём. 1902 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

**МУЗЫКАЛЬНЫЙ
МИР
А. Н. СКРЯБИНА**

А. Я. Головин.
Портрет
А. Н. Скрябина.
1915 г. *Мемориальная квартира Н. С. Голованова, Москва*

Творчество А. Н. Скрябина нередко связывают с символизмом. Его мировоззрение оформилось к началу XX в. — времени, этапному в истории русского символизма. Его художественные искания во многом определили поэты-символисты, а также современные философские и мистические учения. Композитору, верившему во всемогущество искусства, которое способно изменить мир и человека, особенно близкой оказалась идея преобразующей миссии художника-творца.

Вершиной творчества Скрябина можно считать «Поэму экстаза» (1907) — большое произведение, написанное в сонатной форме, представляющее собой своеобразный гимн всепобеждающей мощи человеческого духа. Оно рассказывает о том, как душа человека проходит трудный путь от неясных предчувствий и тревоги к высшей духовной радости, обретая огромную силу и энергию.

Л. О. Пастернак.
А. Н. Скрябин за фортепиано. Рисунок. 1909 г.

Блистательный путь Скрябина в музыке продолжило самое значительное его сочинение — «Прометей» («Поэма огня»), написанное в 1910 г. Оно прославляет духовную мощь человека-творца, победившего силы мрака и тьмы. Произведение совсем не случайно имело подзаголовок «Поэма огня». Образ огненной стихии, один из любимых у композитора, был трактован в условном контексте и воспринимался как олицетворение жизни.

