

Мир искусства в XIX веке

Эпоха пластического искусства

Француз из Петербурга

29 мая 1847 года в Петербург прибыл ничем не примечательный пассажир. Сразу же по прибытии у него украли картуз. В качестве головного убора мужчина повязал платок. Прохожие посмеивались, да и сам пассажир не сдерживал улыбки. Примерно так началась петербургская жизнь Мариуса Петипа, которому было суждено стать «патриархом» российского балета.

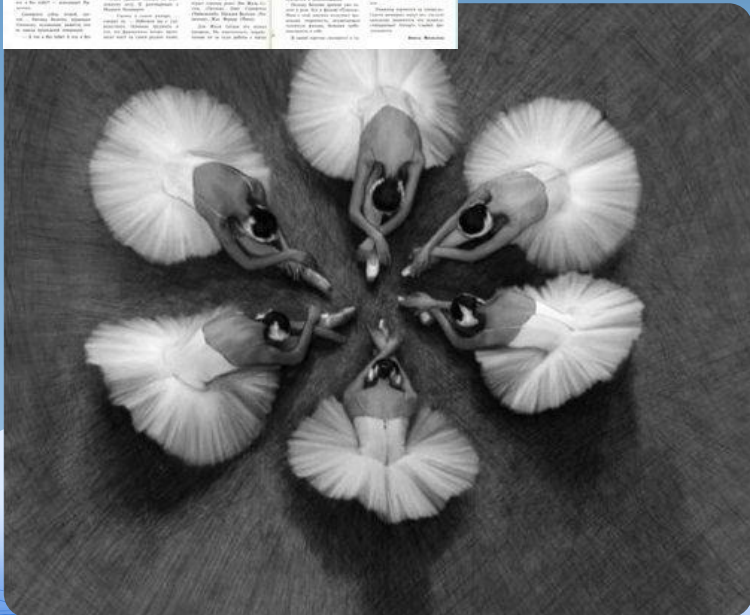
И сразу у дверей театра он знакомится с Минхом, популярным на тот момент композитором.

Участие французов в русских балетах XIX века говорит о постоянстве культурного обмена, существовавшего между Парижем и Санкт-Петербургом.

Единение культур особенно России и Франции отразили многое события, связи между людьми, эпохами, «мирами» литературы, живописи...

Минувший год 2010 был годом России во Франции, и Франции в России...

В 1847 году Мариус Петипа был приглашён в Петербург в качестве танцовщика в знаменитый императорский Мариинский театр. Много танцевал, а через несколько лет уже выступил постановщиком балетов на петербургской сцене. Петипа понравилась труппа русской балетной школы своей большой трудоспособностью, великим талантом и, главное – преданностью искусству балета, которую он высоко ценил.

О творческой деятельности Мариуса повествует, прекрасный фильм снятый в СССР 1966г

Обладая неограниченными талантами в сочинении танцевальных движений, Петипа отличался в работе простотой построения хореографического номера. Будучи ярким противником акробатической техники и трюкачества, видел, прежде всего, в своих балетах совершенство и логичность танцев и пантомимных сцен, добивался точности и прекрасного рисунка у кордебалета.

Уже будучи признанным балетмейстером, поставившим **более 60 балетов**, Мариус Петипа встретился с **Петром Ильичом Чайковским**. Вместе они работали над постановкой балета «Спящая красавица». Либретто написал Иван Александрович Всеволожский, крупный театральный деятель, друг Чайковского (ему и посвятил композитор «Спящую красавицу»). Мариус Петипа разработал подробную программу балета.

Балерины прошлого и настоящего

Анна ПАВЛОВА
1899 – 1930 г.*
Лебедь в "Умирающем лебедь" Сен-Санса **

Матильда КШЕСИНСКАЯ
1890 – 1917 гг.
Эсмеральда в "Эсмеральде" Ц. Пуни

Марина СЕМЁНОВА
1925 – 1953 гг.
Никия в "Балдерге" Л. Минкуса

Галина УЛАНОВА
1928 – 1960 гг.
Джульетта в "Ромео и Джульетте" С. Прокофьева

Ольга ЛЕПЕШИНСКАЯ
1933 – 1963 гг.
Китри в "Дон Кихоте" Л. Минкуса

Майя ПЛИСЕЦКАЯ
1940 – 90-е
Кармен в "Кармен-сюите" Р. Щедрина

Ульяна ЛОПАТКИНА
с 1991 г., Одетта-Одиллия в "Лебедином озере" П. Чайковского

* годы выступления

** лучшая роль в карьере

фото Натальи Разиной и из Музея ГАБТа

Премьера балета состоялась 3 января 1890 года на сцене Мариинского театра. В роли принцессы Авроры танцевала итальянка Карлотта Брианца, в роли феи Сирени – дочь Петипа Мария. С этого момента начался период сотрудничества двух великих мастеров – Петипа и Чайковского. Как велика популярность творений Петипа, можно судить по следующим фактам сценической биографии «Спящей красавицы». В 1946 году ею ознаменовал свой день рождения Королевский английский балет. Спустя девять лет этот театр показал «Спящую красавицу» по английскому телевидению, а в 1960 году передвижная труппа «Интернациональный балет XX века» познакомила с балетом парижан.

Победа, одержанная авторами балета «Спящая красавица», не только утвердило новое место музыки в балете, но и стала торжеством русской школы классического балета, созданной Мариусом Петипа.

О ТВОРЦЕ ПРЕКРАСНОГО
 — ИАКОЕ счастье, Петр Иванович! Ты же тот великий мастер, который в своем творчестве соединил в себе черты и таланты великого русского балетмейстера и великого русского композитора! Ты же тот великий мастер, который в своем творчестве соединил в себе черты и таланты великого русского балетмейстера и великого русского композитора!

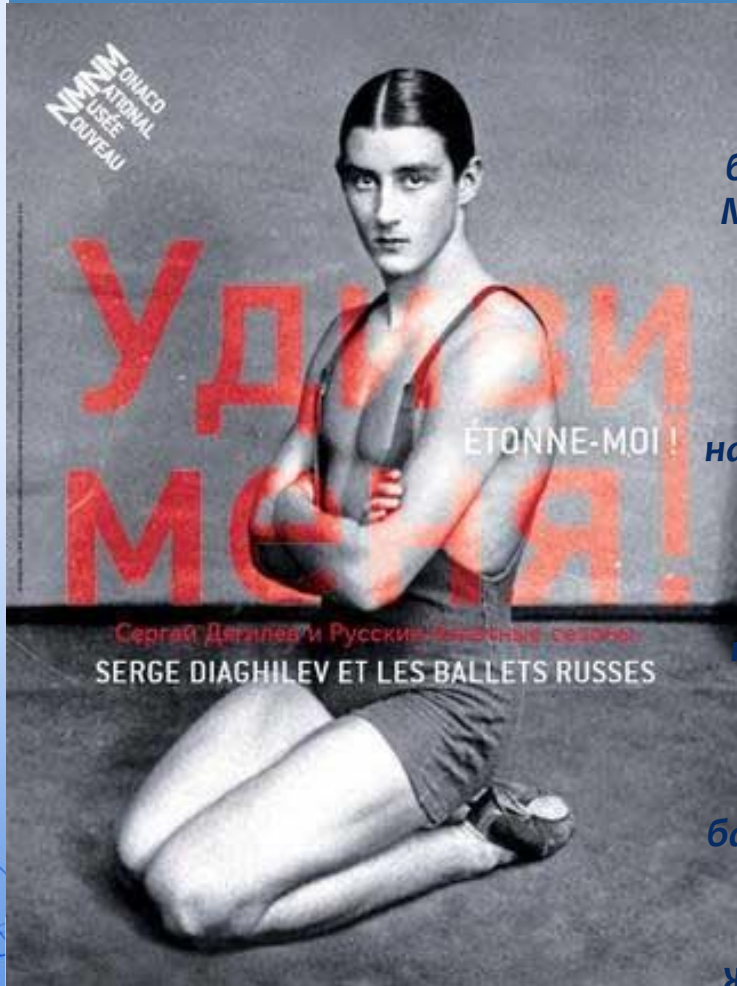
Уважаемый г-дин! Ты же тот великий мастер, который в своем творчестве соединил в себе черты и таланты великого русского балетмейстера и великого русского композитора!

Балеты Чайковского, осуществленные Петипа, стали непревзойденными шедеврами. При жизни композитора таким шедевром стала "Спящая красавица" Музыкально-хореографические кульминации в "Спящей красавице" - четыре адажио каждого акта - дали уникальные примеры поэтически обобщенной образности танца. Шедевром русской хореографии является и па-де-де Одиллии и принца Зигфрида в балете "Лебединое озеро" в постановке Петипа, осуществленной уже после смерти Чайковского.

Многие из его балетов сохраняются в современном репертуаре как выдающиеся образцы хореографического наследия XIX века ("Спящая красавица", "Раймонда", "Лебединое озеро").

Удиви меня! Сергей Дягилев и Русские балетные сезоны

Выставка, посвящённая Сергею Дягилеву и «Русским балетным сезонам», под названием «Удиви меня» прошла в Москве в Третьяковской галерее, с 28 октября по 25 января 2010 г.

На выставке были представлены самые разнообразные произведения: афиши, эскизы костюмов и декораций, настоящие костюмы и занавес, фотографии танцовщиков и балетных мизансцен.

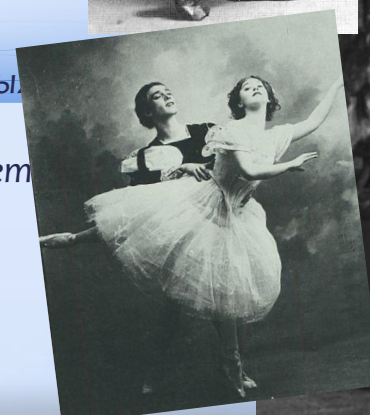
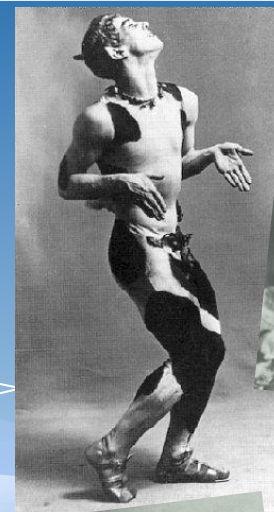
Экспозиция разделялась на несколько тематических зон: классический балет, ориентализм, русская тема, а также авангардные постановки наших дней.

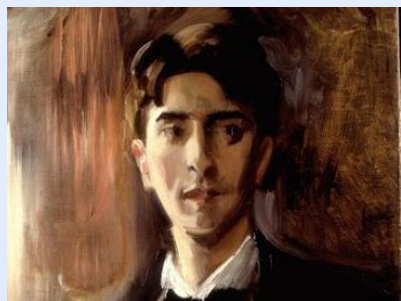
Впервые вместе собраны около пятидесяти подлинных костюмов, в том числе конструктивистские костюмы к балету «Шут» по эскизам Михаила Ларионова и расписанные вручную костюмы Анри Матисса к балету «Соловей».

Жемчужиной выставки станет знаменитый занавес Пабло Пикассо, созданный к балету «Голубой экспресс» из лондонского Музея Виктории и Альберта

С именем **Сергея Дягилева** – организатора **Русских балетных сезонов** в Париже (1909-1929 гг.) - связан небывалый расцвет русского балета. **Балетные сезоны Дягилева** стали **феноменальным явлением российской культуры** начала XX века. Дягилеву удалось не только **создать балетную труппу**, в которую вошли звёзды мировой величины, но и привлечь к работе над спектаклями **известнейших художников и композиторов** своего времени. Для многих из них **Русский балет** Дягилева стал источником вдохновения на долгие годы. Так, на выставке можно увидеть работы мастеров, которые **определяли развитие искусства XX века: Льва Бакста, Натальи Гончаровой, Николая Рериха, Джорджа де Кирико, Андре Дерена**. В общей сложности на выставке представлено порядка 250 графических и живописных работ, многие из которых предоставлены крупнейшими музеями и коллекционерами из разных стран. Воссоздать атмосферу дягилевских спектаклей позволит использование кино- и фотохроники, запечатлевшей солистов Русских балетов – **Анну Павлову, Вацлава Нижинского, Тамару Красавину** и многих других. Сейчас произведения, связанные с Русскими балетными сезонами, можно отнести к величайшему культурному наследию XX века.

После трёх месяцев работы выставки «Удиви меня! Сергей Дягилев и Русские балетные сезоны» в княжестве Монако Государственную Третьяковскую галерею в Мо

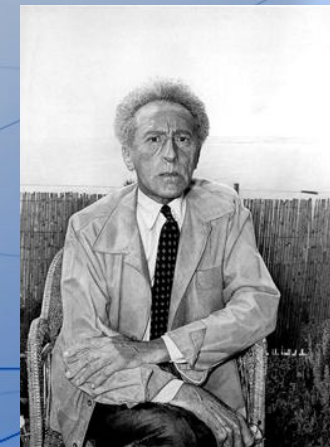
«Удиви меня!» Из письма Жана Кокто, 1939 год:

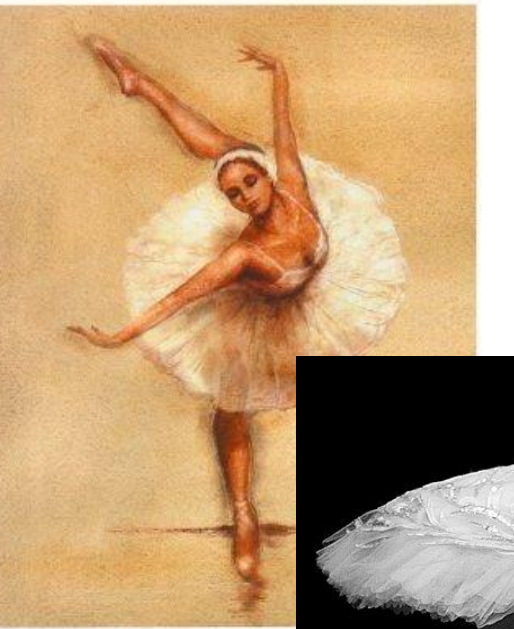
«(...) Я находился в том абсурдном возрасте, когда считаешь себя поэтом, и чувствовал в Дягилеве вежливое сопротивление. Я спросил его об этом. «Удиви меня, - ответил мне он, - я хотел бы, чтобы ты меня удивил». Эта фраза спасла меня от блестящей карьеры. Я быстро понял, что Дягилева за две недели не удивишь. С этой минуты я принял решение умереть и заново родиться (...).

К открытию выставки был издан богато иллюстрированный каталог, подготовленный Новым Национальным музеем Монако, Фондом культуры «ЕКАТЕРИНА» и издательством SKIRA на французском, русском и английском языках.

Организаторами выставочного проекта, посвящённого столетнему юбилею Русских балетных сезонов Сергея Дягилева, стали Новый Национальный музей Монако, Фонд культуры «ЕКАТЕРИНА» и Государственная Третьяковская галерея.

Жан Кокто был женат на Эдит Пиаф. Был чутким руководителем и другом... открывшим публике ее талант.. Он застал и триумф великой Коко Шанель, нарисовал не одну гравюру с ее портретом..

Littérature – un symbole d'unité des nations...

Литература – символ единения наций

Во время своего путешествия по России **Александр Дюма** то и дело удивлялся: надо же, какая огромная страна! Но все же открыв для себя эту огромную страну, он не почувствовал себя чужим. Поскольку, писал роман, действие которого разворачивается в Петербурге и Сибири.

Роман называется «**Учитель фехтования**», но вполне мог называться «Балетмейстер». Но тем не менее, к счастью для французских путешественников, следует заметить, что образованным русским **Ламартин, Гюго, Бальзак, Мюссе, Санд и Дюма** были известны не хуже, чем они были известны в Париже.

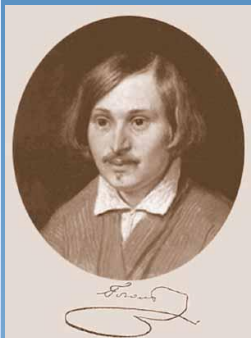
И между прочим Гюго был не только прославленным писателем, но и художником. Поэт XX века Шарль Пегги однажды назвал Гюго «гением, избалованным талантами». И это было правдой. Трудно назвать другого автора который бы преуспел практически во всех литературных жанрах. К тому же параллельно литературно творчеству, он серьезно занимался живописью, оставив после себя 200 акварелей, гравюр и рисунков.

А Толстой, обосновавшийся на улице Риволи, или о Гоголе, который заканчивал «Мертвые души» в комнате с видом на Вандомскую площадь!?

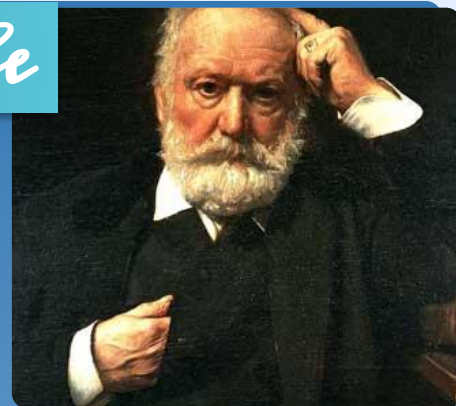
Но все же даже рядом с титанами французской прозы балетмейстер и танцор Мариус Петипа, уроженец Марселя, все же остается символической фигурой.

Мадам Ж. Санд, которой удалось покорить сердце самого Шопена.

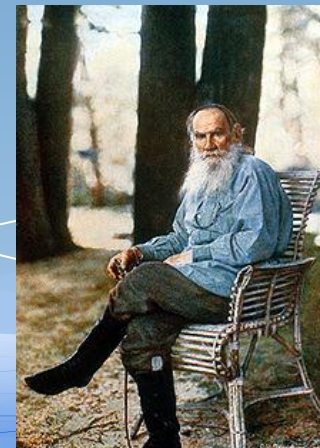
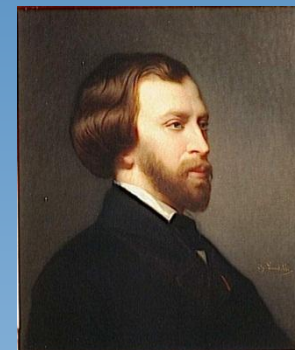

Н
·
Г
О
Г
О
Л
Ь

В. Гюго

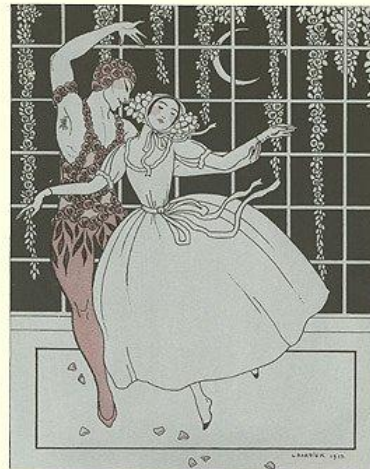
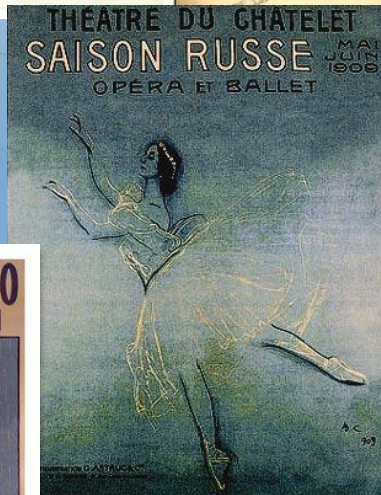
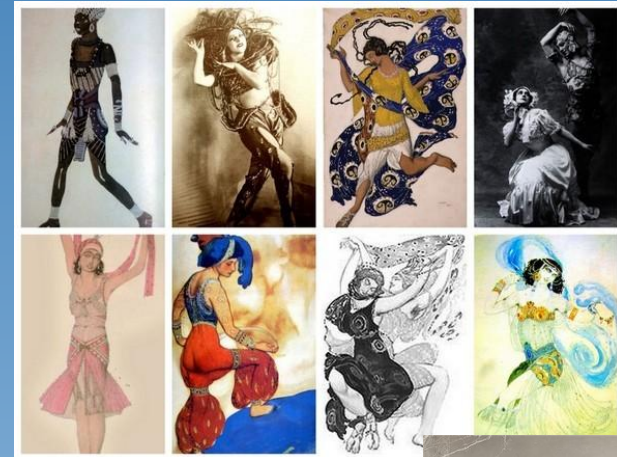
А. Мюссе

Л
·
Т
О
Л
С
Т
О
Й

Русские сезоны в Париже

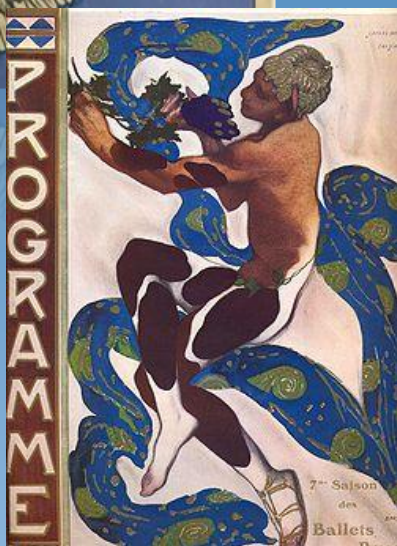
Дягилев- гений и безумец.....

Русские сезоны в Париже

Русский балет Дягилева, или Ballets russes, — балетная компания, основанная в 1911 году русским театральным деятелем и искусствоведом Сергеем Дягилевым.

После грандиозного успеха выставки русских художников, которая прошла в 1906 году в парижском Осеннем салоне, Дягилев при покровительстве императорского двора России и влиятельных лиц в светских кругах Франции приступил к организации Русских сезонов — такое название получили ежегодные гастрольные выступления русских артистов в Париже.

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету Нижинского «Послеполуденный отдых фавна» (1912)

Жан Кокто Афиша русского балета С. Дягилева сезон 1911 года. Изображена Тамара Красавина в балете "Видение розы"

Леон Бакст. Эскиз костюма к балету «Жар-птица» (1910)

1900...

В 1901 году Дягилев покидает Россию и едет покорять Париж...

В июле 1910 умер Петица. Вместе с ним умерла эпоха пластического искусства. Этот век ознаменовался появлением Дягилевских «русских сезонов» в Париже. Но одним из самых «громких» был триумф Нижинского,, которого сменил Мясин.

Одними из первых успехами Фокина и Павловой.

Знаменательным было и появление Айседоры Дункан.

Костюмы ко многим балетам делались по эскизам Габриэль Шанель. Которая была очень щедрым меценатом, и оплатила похороны Дягилева в Венеции 1929 году ...

Познакомившись в 1913 году со Стравинским, после премьеры «Весны священной», не замедлила завести с ним роман... О чем повествует фильм «Coco & Igor».

А 1900-1930-е хореография стремительно меняется.

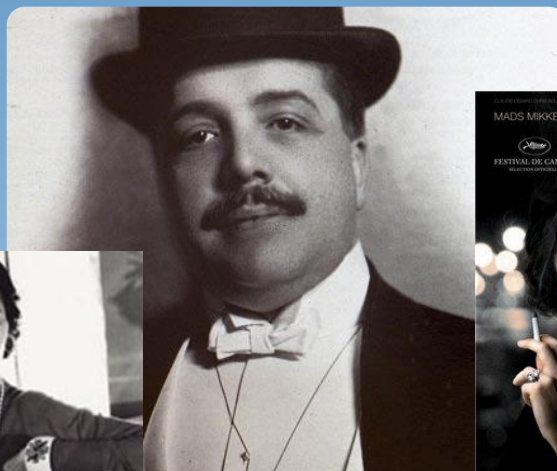
А. Павлова

М. Фокин

И. Стравинский

С. Дягилев

Коко Шанель

П.И. Чайковский

Интерес **Дягилева к хореографическому** искусству пробудился на одном из представлений **«Спящей красавицы» в 1893 году**. Чайковский, дядюшка Дягилева, часто наигрывал ему мелодии... Тема самым сформировал особое видение и ощущение мира...

Позже **Александр Бенуа** (соиздатель, участник **«Мира искусства»**) напишет, что **Чайковский** казалось, распахнул двери, через которые Сергей смог все дальше и дальше погружаться в прошлое.

Прошлое стало ему ближе и понятнее настоящего, а магия музыки убедила, в том, что он возвратился домой. **Восторг Дягилева** перед **«Спящей красавицей»** привел его к увлечению танцем и он заразил своей страстью **всех друзей**.

Он **был уверен** в том, что если бы не **влюбился в «Спящую красавицу»** и не распространил бы свой восторг вокруг себя, не было бы ни **«Русского балета»**, ни массового увлечения танцем которое он породил.

И правда, **балет имел грандиозный успех**. Говорят, в то время жители Петербурга вместо «здравствуйте» при встрече говорили друг другу: «А вы уже видели «Спящую красавицу»?»

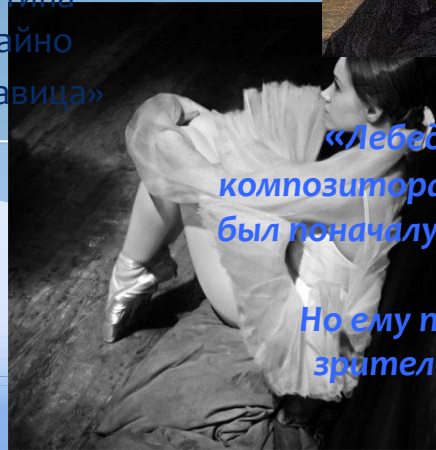
Мариус Петипа стал первым хореографом, осознавшим гениальность Чайковского. Таким образом, Петипа сотворил «стиль Чайковского» в танце, не случайно же и сегодня «Лебединое озеро», «Спящая красавица» остаются эмблемическими творением именно этого балетмейстера.

Александр Бенуа

«Лебединое озеро» - первый балет композитора, показанный в 1877 году в Москве, был поначалу плохо принят публикой и быстро исчез с афиш.

Но ему предстояло признание и любовь зрителей, которая горяча и сейчас.

Дягилев знал, как любит танец «дядя Петя». Другой дядя Дягилева – Модест, брат великого композитора, рассказывал ему о приезде в Москву Камилля Сен-Сана. Который напишет музыку к бессмертному «умирающему лебедю» Анны Павловой. Фантазия о «Лебедь» Сен-Сана зародилась у Анны на концерте Айседоры Дункан.

Несмотря на свой легендарный патриотизм, Дягилев всегда подчеркивал, что классический балет не является специфическим русским искусством, но скорее французским или итальянским.

Впрочем, балетный лексикон всегда был, да и остается, французским.

О жизни Анны Павловой повествует прекрасный фильм носящий ее имя, снятый в 1983г.

К. Сен-Сан

Афиша Бакста к балету Жар-Птица

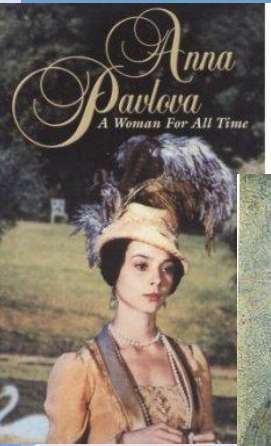
Выступления «Русского балета» были весьма успешны. Но несмотря на успех труппа имела финансовые проблемы, решал, которые разумеется Дягилев.

После «Шехеразады» эротические грезы французов, которых кормили экзотикой Готье, Лоти, Делакура, воплотились в телах русских ганцовщиков. Этому спектаклю, ставшему эмблемой «Русского балета», весь мир рукоплескал в течение многих лет.

Он стал триумфом, в особенности для Бакста. На этот раз его талант балетного декоратора полностью проявился в варварской роскоши воображаемого Востока.

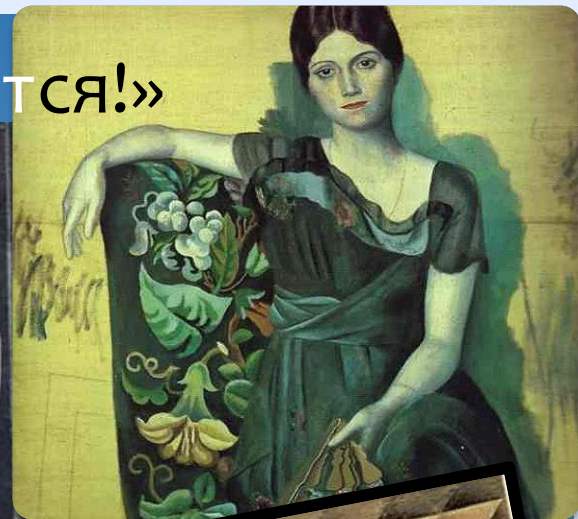
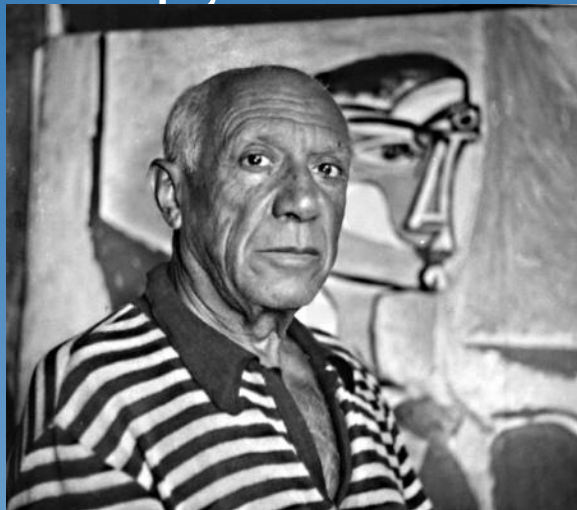
«Шехеразада» повлияла на весь Париж, и прежде всего на женщин, которые одевались у Пуаре.

С этого момента в моде были восточные мотивы, яркие и резкие краски, изумрудные и коралловые тона.

Леон Бакст

«... с русскими не шутят, на них женятся!»

С Хохловой

18 мая 1917 года она танцевала на **премьере балета "Парад"** в театре Шатле.

С подачи своего парижского друга Жана Кокто, Пабло соглашается оформлять декорации к балету. Балет был создан Сергеем Дягилевым, Эриком Сати и Жаном Кокто, а Пабло Пикассо отвечал за костюмы и оформление декораций.

Как и все, Пикассо увлекся модой "на русское".

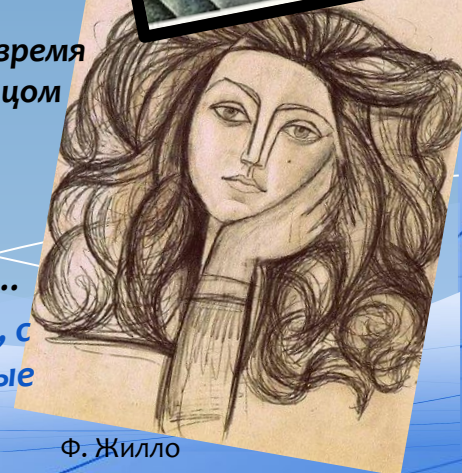
А познакомились они в Риме, вечном городе любви.

Революционера от искусства, его очень интересовало все происходившее в России. Одно время он даже собирался учить русский язык. Языка не выучил, а вот за русской балериной с лицом Мадонны стал страстно ухаживать, за Ольгой Хохловой.

Столь страстно, что Дягилев даже счел своим долгом предупредить: "Будь осторожен, она русская, а с русскими не шутят, на них женятся!".

Об этих отношениях расскажет множество книг и не один фильм...

Но ко второй мировой войне многое изменится, он встретит Франсуазу Жилло, с которой проживет более 10 лет, в последствии она напишет очень откровенные мемуары....

Ф. Жилло

Модельеры в танце и жизни

Связи между эпохами и людьми

На модной арене Пуаро затмила Габриэль Шанель...

Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. **Французские модные дома** кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде.

И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.

Огромные тяжёлые шляпы, неудобные корсеты уступили место платьям свободного покроя и миниатюрным шляпкам Коко.

Ее стиль вызывавший по началу насмешки. «Я хочу входить в платье, а не втискиваться в него»... Говорила Габриэль...

Ее талант был не бесполезен и в войну. Открыв качества ткани джерси она сделала жизнь всех женщин мира проще. Она была первой, кто одел брюки. Ее стиль сохранился и сейчас...

Поль Пуаре (1879–1944)

Время популярности: 1903-1927

Создание свободного силуэта.

Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890—1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре – новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.

Выпуск юбки-брюк.

В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме.

Создание костюма как искусство.

До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и гацо».

Габриэль (Коко) Шанель(1883–1971)

Время популярности : 1913 – 1939

Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были **максимальная практичность и функциональность нарядов**. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода XX века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, **чтобы костюм не стеснял движений**. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный **в 1925** году мягкий пиджак и созданный в **1955**-ом черный стеганный ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В **1954** году Коко Шанель представила публике твидовый костюм – символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.

Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое Little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.

Габриэль (Коко) Шанель

Упрощение нарядов.

Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» платьем всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не имеющих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. *Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды.* Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряды, были украшения. Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.

Феминизация костюма.

Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить.

Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних - широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.

Время популярности 1947 – 1957

Кристиан Диор (1905–1957)

«Всегда стоит выделять свои лучшие черты. Собственно, мода этим и занимается — усиливает и подчеркивает женскую красоту.»

Создание силуэта New Look.

Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» – затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подола которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.

Акцентирование неравноправия.

Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения

Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.

Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.

Ив Сен-Лоран (1936–2008)

«В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.»

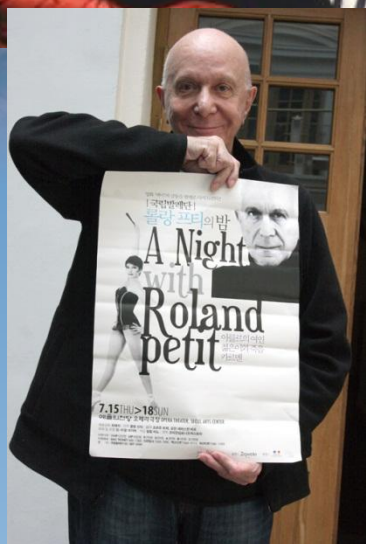
Смешивание стилей.

Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.

Введение в одежду элемента игры в переодевание.

Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.

Именно Ив Сен-Лоран создал костюмы для первой постановки балета «Собор Парижской Богоматери» на хореографию Лорана Пети, скончавшегося в 2011 году.

Р. Пети

Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки. В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».

Луи Виттон (1821–1892) Время популярности творений : середина XIX века – настоящее время

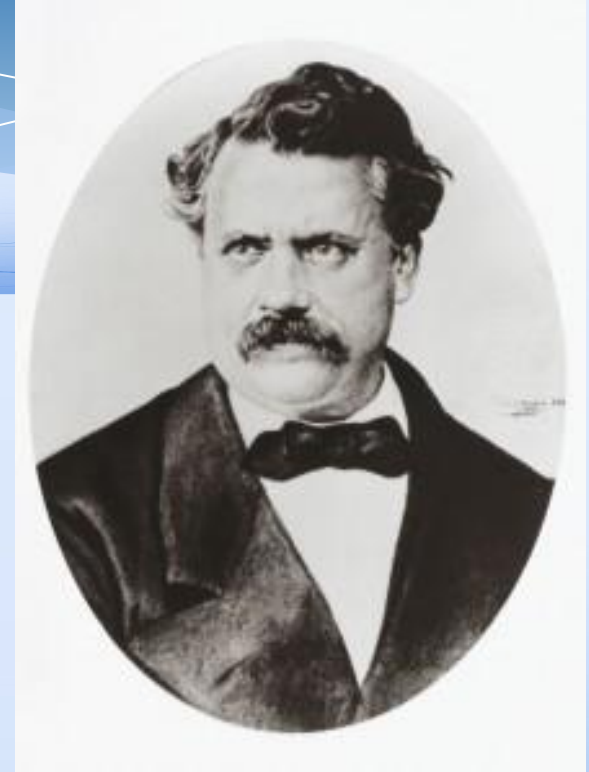
«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»

Переворот на рынке багажных изделий.

Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.

Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса.

Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заблуждению «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.

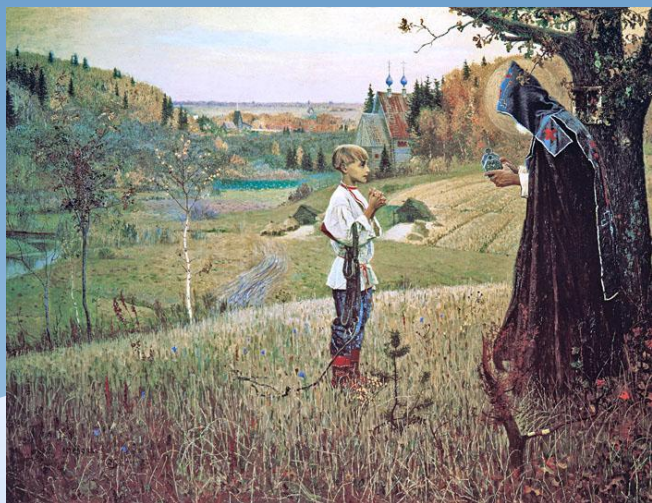
Левитан «Вечерний звон»

Le

реинтеграция

Живопись

Рубеж XIX–XX веков – эпоха духовного и творческого подъема русской культуры. В этот период искусство отказывается от устоявшихся традиций, стремится к обновлению художественного языка, активно взаимодействуя с ведущими европейскими тенденциями. В этих поисках выделяются три направления.

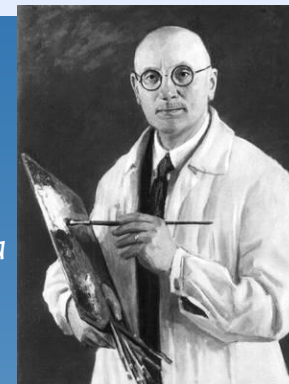

Нестеров М.В. «Видение отроку Варфоломею»

Врубель М.А. «Демон сидящий»

Импрессионистическое направление - развивает достижения русского пейзажа второй половины XIX в., обогащая их открытиями французского импрессионизма. Например, Левитан испытывал сильное влияние импрессионизма, на свое творчество. Зародившись с середины 1880-х гг., это направление достигает расцвета в 1990-е. С ним связаны имена В. Серова, К. Коровина, И. Левитана, а так же мастеров объединения Союза русских художников И. Грабаря и др.

И.Э. Грабарь

Национально-романтическое - появившееся в начале 1880-х гг., обращается к поэтическому осмыслению народных обычаев, древнерусскому искусству. В 1880- 1890-х гг., формируется неорусский стиль, предшествующий появлению символизма и стиля модерн в России. Крупнейшими мастерами были В. Васнецов, М. Нестеров, Н. Рерих, А. Рябушкин, Ф. Малявин и др.

В. Васнецов

Символизм и стиль **модерн** стали центральным художественным руслом эпохи, развиваясь со второй половины 1890-1900-х гг. Символизм обращается к мистическим исканиям, окрашенным эстетизмом. Модерн создает декоративно-орнаментальный стиль, ставший формой выражения идей символизма в изобразительном искусстве. Яркие представители направления – М. Врубель, В. Борисов-Мусатов, художники объединений «Мир искусств» (организованный С. Дягилевым) и «Голубая роза».

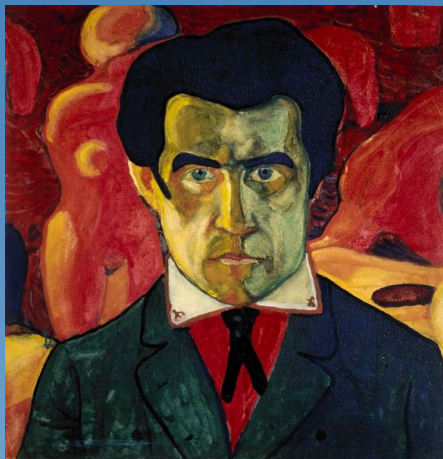
М. Врубель

Эти тенденции существовали взаимосвязано, проникая и влияя друг на друга и определяя своеобразие русского искусства.

Авангард в России 1910

Русский авангард 1910 -1930

За **три десятилетия** русский авангард прошел огромный путь. 1910-е гг. ознаменованы чередой мощных творческих открытий появлением пластических и концептуальных идей. Сначала авангард наполненный мощным зарядом бунта и протеста уходил от принципа «подражания природе». Художники пытались создать новую пластическую реальность и новые формы, чем эпатировали зрителя, тем самым они стремились в будущее, которое как они полагали, должно было стать «великой эрой Духовности» (Кандинский), «супрематическим миром» (Малевич).

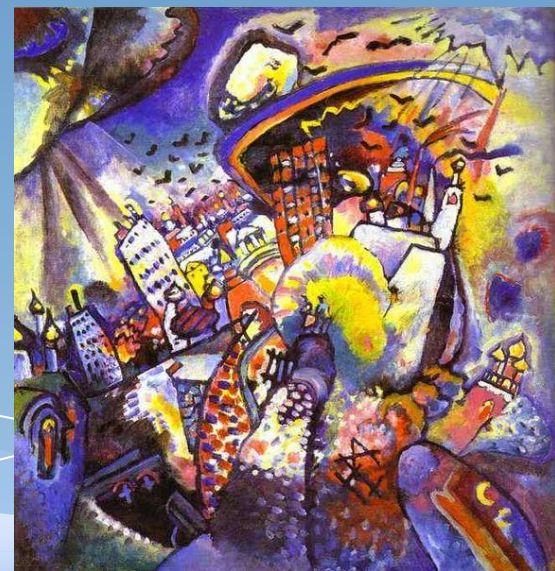

К.С. Малевич
Автопортрет. Около 1910.

В русском авангарде сменилось множество направлений и стадий эволюции: **неопримитивизм, лучизм, сезанизм, супрематизм, кубизм, супрематизм, конструктивизм;**

искусство не только полностью отказывалось от **фигуративности**, но и выходило из рамок креативной плоскости в реальное пространство; развивались **экспрессионистические тенденции** и «органическое» искусство; авангарду противостоял **неоклассицизм;**

художники, познавшие опыт бессмертного пространства, возвращались и к станковой живописи, и к формам реальности, и даже создавали **новую тематическую картину.**

В.В. Кандинский
Москва 1916

Авангард

От **грандиозных идей переустройства мира** искусством приходили к ценности индивидуального взгляда частного человека – и все это были **пути русского авангарда**.

Совсем не все особенности его эволюции **в 30-е годы** вызваны **давлением официальной идеологии**, которой он не пришелся ко двору; многое связано с внутренними закономерностями развития. Это ярко видно в **экспозиции ГТР**, где рядом висят произведения **мастеров**, работавших с **Советской Россией**, и **русских эмигрантов**.

Искусство XX в. В России принято начинать с творчества **М. Ларионова** и **Н. Гончаровой**, искусство которых связано с рождением **русского живописного авангарда**.

Первое авангардное направление, **неопримитивизм**, характеризовала ориентация на неоклассические источники – «примитивы»: лубки, иконы, искусство, древних народов, «наивное» и детское творчество и т.п. Деформация натуры сочетается с утонченной разработкой **колорита** и **фактуры**, воспринятой у современных **французских мастеров**.

Следующим открытием стал Ларионова стал **лучизм**, изображающий не предмет, а **отражающийся** от него **световые лучи**. В пересекающихся цветных линиях изображение словно растворяется.

Ларионовская **концепция примитивизма** оказала больше влияние на художников первого русского авангардного **объединения** «**Бубновый валет**»(1911-1916).

М. Ларионов

Н. Гончарова

Главное слово в поэзии и прозе

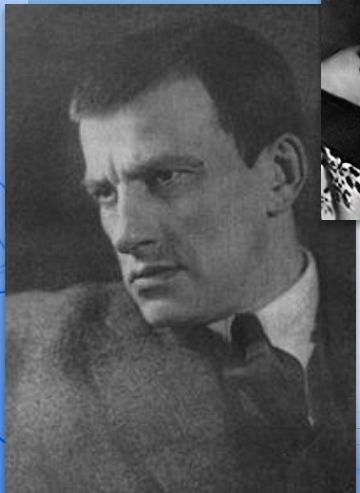
А Дункан и С. Есенин
в 1922г.

Блок А.

А. Ахматова

В. Маяковский

В 1904 году умер Чехов. А вместе с ним и эпоха «наивности» или сентиментальности.

События Февральской революции вызвали в Блоке духовный подъем, сменившийся упадком. И неожиданным появлением нового вдохновения. В первые месяцы 1918 года он писал поэмы «Двенадцать» и «Скифы». Он сотрудничал с новой властью: работал в Государственной литературной комиссии, служил в дирекции Большого Драматического театра и др.

Для Ахматовой 1910 год ознаменовался кризисом символизма, начинающие поэты примыкал совсем к другому течению.

Это была эпоха расцвета футуризма и акмеизма. Поэтами этих веков современности были Маяковский, Хлебников, Ахматова, Гумилев ...

Есенин в 1916 году привали в армию, но в боях он не учувствовал. Февральскую революцию встретил с иронией, ожидая скорых изменений в России. Октябрьский переворот он принял с воодушевлением. В 1922 году его второй женой стала Айсидора Дункан.

Что касается прозы, то Булгаков в 1916 только окончил университет. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия» появятся уже к 1925.

Библиографический список

1. <http://mstrishenova.narod.ru/tretaymolk>
2. <http://www.sevkray.ru/news/3/2263>
3. Светлов «Современный балет»
4. В. Федоровский «Сергей Дягилев, и история русского балета»
5. Третьяковская галерея
6. <http://blog.wildberries.ru/viva-france/>
7. <http://blog.wildberries.ru/viva-france/>

