

***Культура России
в конце XIX – начале XX
века***

2. Городская и сельская

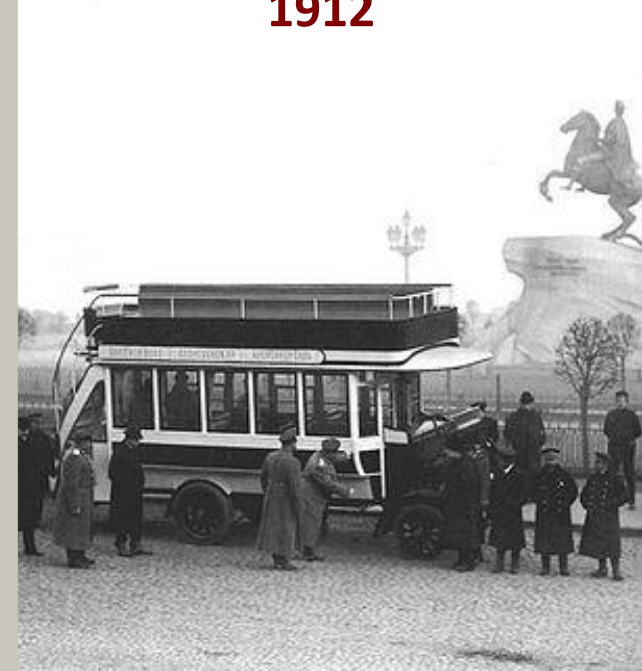
Изменение облика городов: **ЖИЗНЬ.**

- Благоустройство городов (асфальтированные улицы, электрическое освещение).
- Появление доходных домов (многоквартирных для сдачи жилья в наем).
- Каменные здания вытесняют деревянные.
- Здания оснащаются водопроводом, канализацией.
- Появление общественного транспорта.

**Автобус на
Сенатской площади.
1912**

**Конка на Большом
Каменном мосту.
1900-е годы**

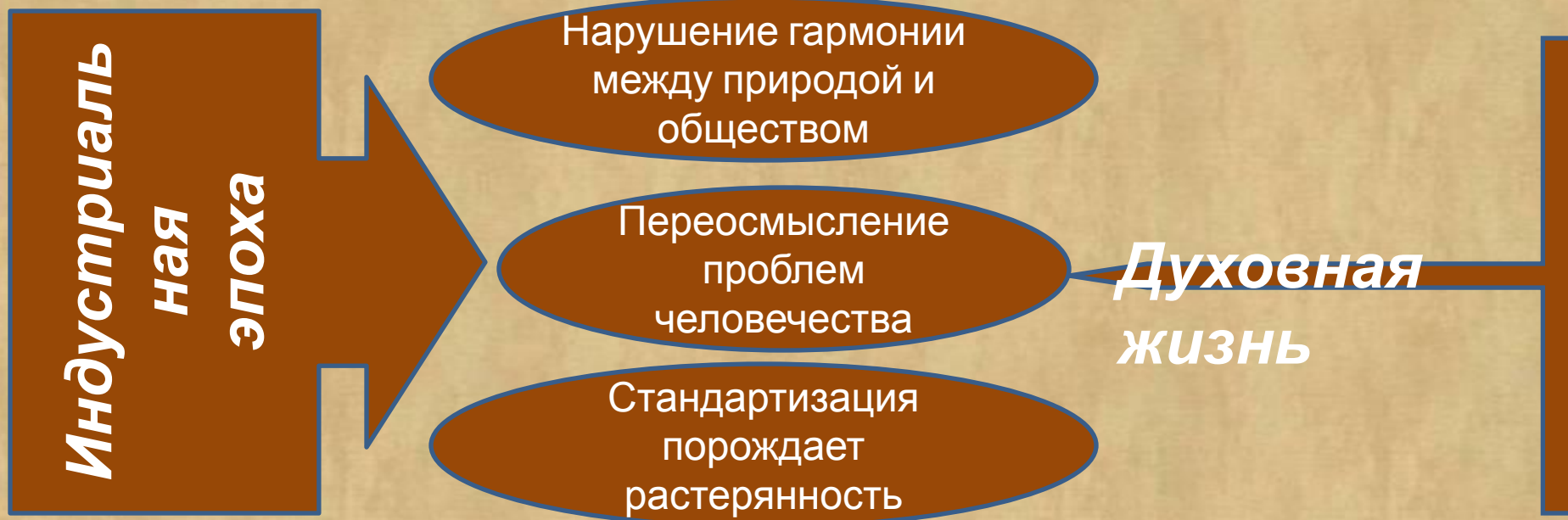

Изменения в жизни села:

- **Строительство 2-, 3- комнатных изб.**
- **Исчез обычай держать в жилом помещении зимой мелкий домашний скот.**
- **Использование фабричной посуды.**
- **«Железные крыши» вытесняют крыши, покрытые тесом, дранкой.**
- **Стены украшают семейными фотографиями, зеркалами.**

1. Духовное состояние общества

В истории русской культуры конец XIX - начало XX в. получил название **серебряного века** русской культуры.

Особенности:

1. Искусство серебряного века стремится быть только искусством (Искусство золотого века активно вторгалось в общественную жизнь и политику).
2. Восприятие мира становится более свободным (Личность художника становится более раскрепощенной, ощущение замкнутости мира начинает ослабевать).
3. Новый тип культуры формируется на основе критицизма: духовная культура строится на фундаменте переосмысленного опыта и новых идей.
4. Характерной чертой новой культуры является космологизм — элемент и новой картины мира, и нового ее осмысления.
5. Пессимистические настроения возникают в переходные периоды, крепнет чувство наступления конца мира.

СИМВОЛИЗМ

- Символизм – попытка человека ограниченными средствами разума выразить невыразимое, трансцендентальное, интуитивно нащупать ту бездну, которая находится за пределами зримого мира.
- **Основные мотивы символизма** в изобразительном искусстве – это вечные *темы: смерть, любовь, страдание.*

Периоды истории русского символизма Серебряного века.

- Символизм в России зарождался в течении трех временных отрезков:
- - **Первый** охватывает середину **1880-1900-х гг.** - время зарождения и развития символистских тенденций в творчестве участников Абрамцевского кружка и художников Москвы, объединения «**Мир искусства**»;
- - **Второй** период ограничен **1900-14гг.** – временем **расцвета символистского движения** в литературе, театре и пластических искусствах, когда творят **Врубель, Борисов-Мусатов, мастера «Мира искусства» и молодежь «Голубой розы»**, и когда принципы символизма своеобразно претворяются в произведениях раннего русского авангарда;
- - **Третий** связан с эпохой **Первой мировой войны** и начавшейся в России революцией (1914-1920гг.) – цельный по своей проблематике и достижениям.

Живопись

Мир искусства — художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х. Под тем же названием выходил журнал, издававшийся с 1898 г. членами группы.

Основателями «Мира искусств» стали художник А.Н. Бенуа и театральный деятель С.П. Дягилев.

- Художественное объединение «Мир искусства» заявило о себе выпуском одноимённого журнала на рубеже XIX—XX вв. Выход первого номера журнала «Мир искусства» в Петербурге в конце 1898 г. стал итогом десятилетнего общения группы живописцев и графиков во главе с Александром Николаевичем Бенуа (1870-1960).

- Мировоззренческие установки ведущих деятелей «**«Мир искусства»**» во многом зависели от их острого **неприятя** **господствующего антиэстетизма** современного общества,
- смутного **предчувствия** грядущих общественных потрясений и
- желания **противопоставить** **тревожной реальности** истонные духовные и **художественные ценности.**

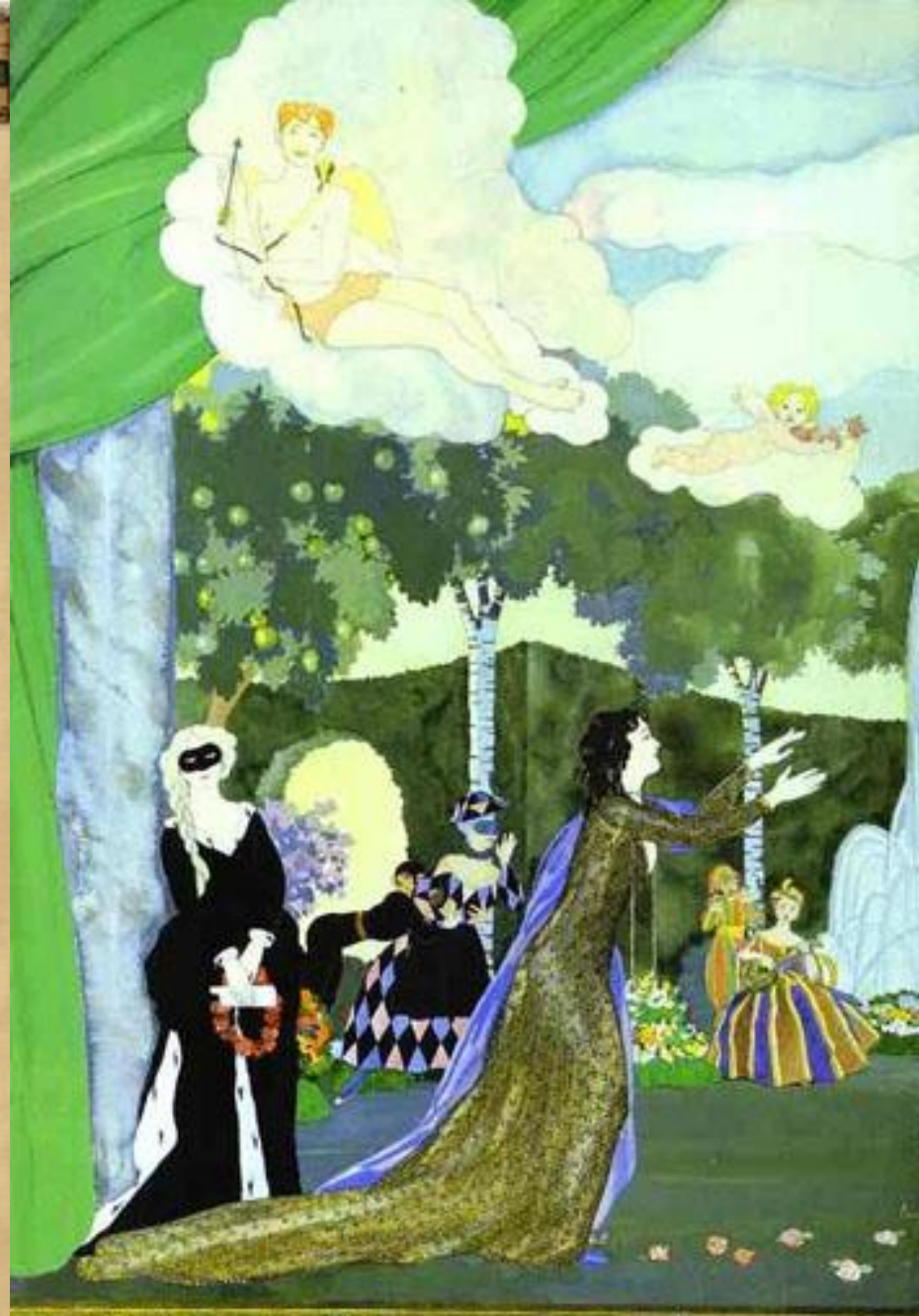
- Теоретики «**Мир искусства**» выдвигали принцип эстетизации действительности. Отводя искусству роль своего рода преобразователя жизни.
- Просветительский пафос деятельности мастеров «**Мир искусства**» проявился в их стремлении возбудить всеобщий **интерес к искусству прошлого**, в их постоянной заботе об **охране памятников старины**, а также желании шире **ознакомить** публику с новейшими течениями **современного искусства.**

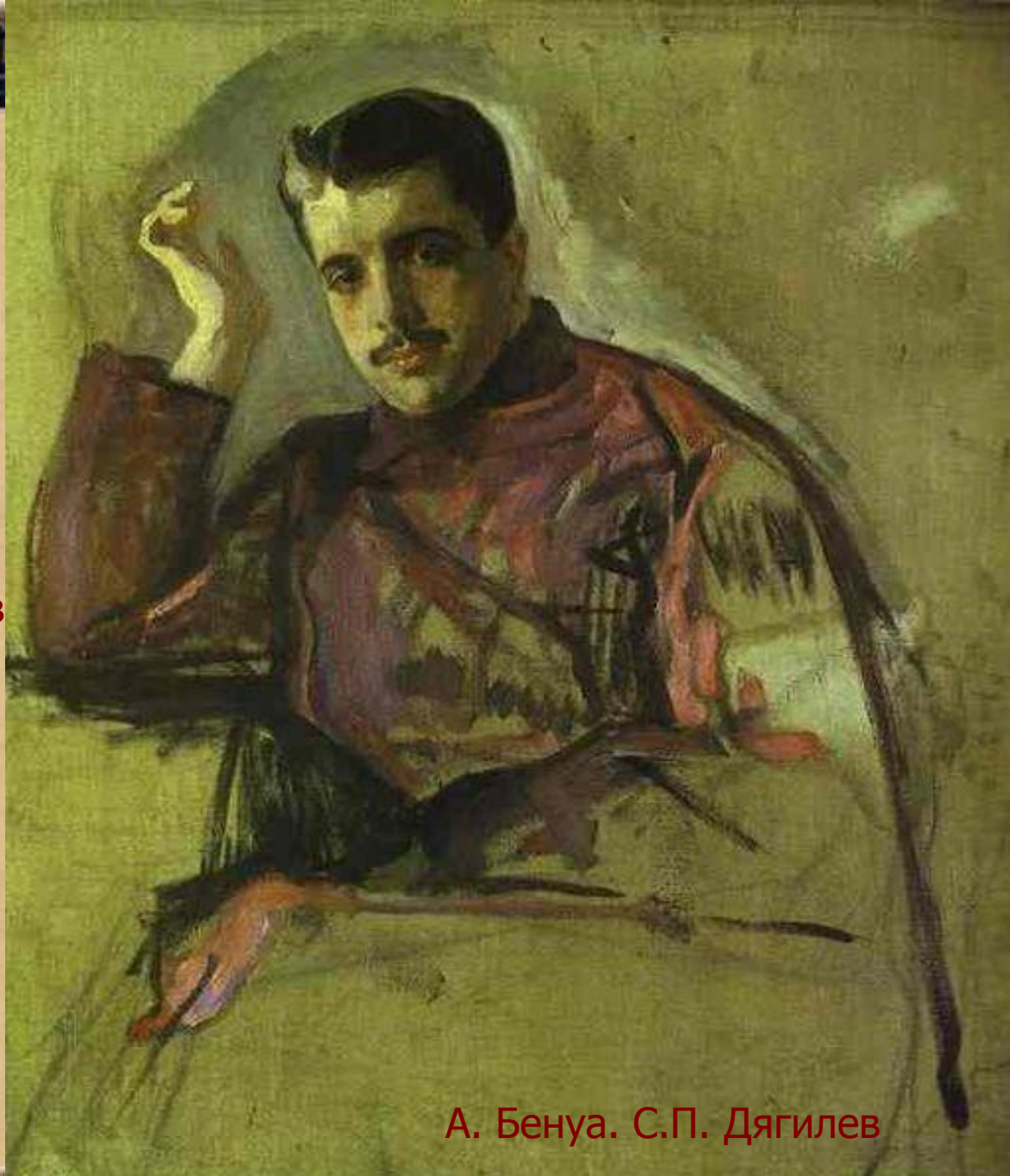
- **Декларируя независимость искусства** и отрицая его тенденциозность, они **отвергали как академизм, так и творчество передвижников**, выступали с критикой эстетики русских революционных демократов (прежде всего Н. Г. Чернышевского) и концепций В. В. Стасова.

- Для представителей «**Мир искусства**» характерно также постоянное **обращение** наряду с историческим к **«сочинённому» (подчас фантастическому) пейзажу**, широкое использование приёмов **гротеска, элементов игры, карнавала и театра**, мотивов маски и куклы-марионетки, сна и видений, тяготение к **«роковой» символике, сказочному, эротическому.**

- Главная идея объединения была выражена в статье выдающегося мецената и знатока искусства **С.П. Дягилева** «Сложные вопросы. Наш мнимый упадок».
- **Основной целью художественного творчества объявлялась красота, причём красота в субъективном понимании каждого мастера.** Такое отношение к задачам искусства давало **художнику абсолютную свободу** в выборе тем, образов и выразительных средств, что для России было достаточно ново и необычно.

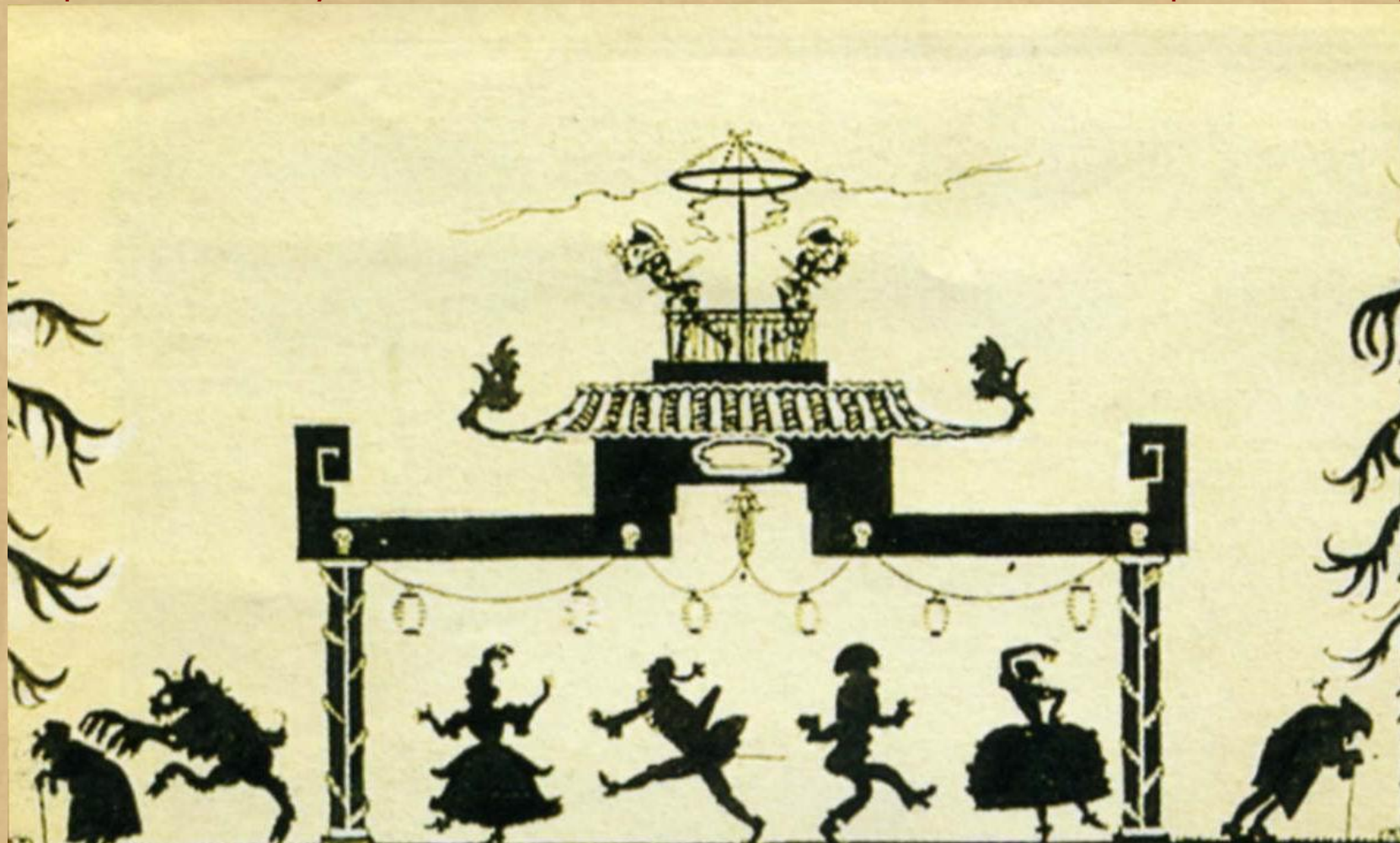
А. Бенуа. С.П. Дягилев

- Как цельное литературно-художественное объединение «Мир искусства» просуществовало недолго. Разногласия между художниками и литераторами привели в 1904 г. к тому, что журнал закрыли. Возобновление в 1910 г. деятельности группы уже не могло вернуть её былой роли. Но в истории русской культуры это объединение оставило глубочайший след. Именно оно переключило внимание мастеров с вопросов содержания на проблемы формы и изобразительного языка.

К. Сомов. А. Блок.

- Отличительной особенностью художников «Мира искусства» была многогранность. Они занимались и живописью, и оформлением театральных постановок, и декоративно-прикладным искусством. Однако важнейшее место в их наследии принадлежит графике.

А. Бенуа. Арлекинада. Заставка для журнала «Золотое руно» 1906.

- Лучшие произведения Бенуа графические; среди них особенно интересны **иллюстрации к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник»** (1903—1922 гг.). Главным «героем» всего цикла стал **Петербург**: его улицы, каналы, архитектурные шедевры предстают то в холодной строгости тонких линий, то в драматическом контрасте ярких и тёмных пятен.

А. Бенуа. «Медный всадник»

А. Бенуа. Итальянская комедия. 1906.

Творчеству Бенуа близка романтическая **идея** **противопоставления** **одинокого** **страдающего** **о героя и** **мира,** **равнодушного** **к нему и этим** **убивающего** **его.**

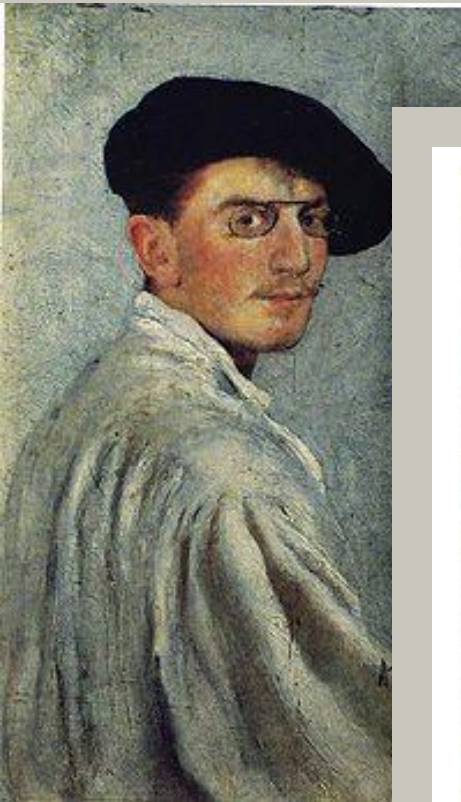
- Оформление театральных спектаклей -- самая яркая страница в творчестве Л.С. Бакста. Его работы связаны с постановками «Русских сезонов» в Париже 1907— 1914 гг.

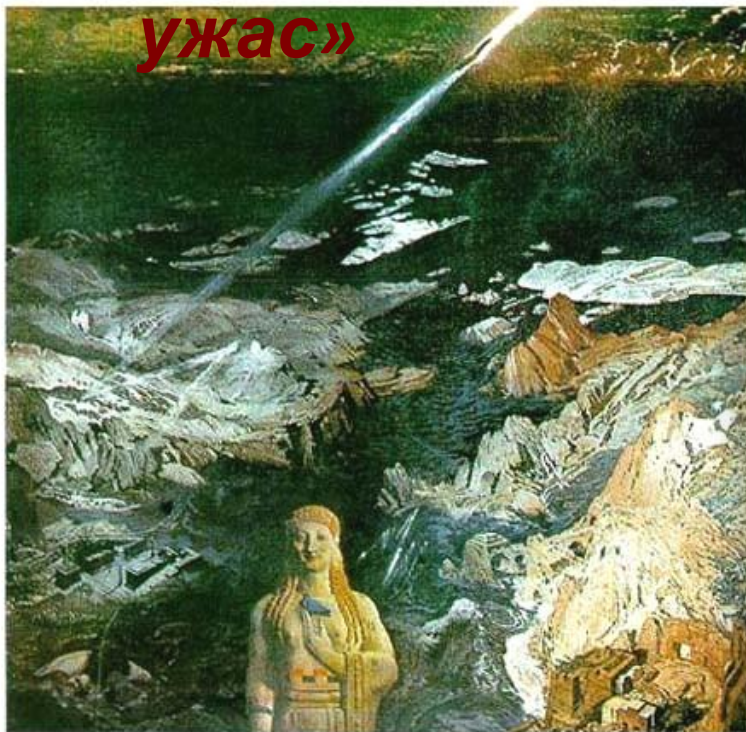
Л. Бакст. Эскиз декорации.

Л. Бакст. Эскиз костюма

«Древний ужас»

«Эскиз балетного костюма к балету Жар Птица»

Л.
Бакст

- Е. Е. Лансере (1875— 1946) предпочитал изображать картины русской жизни XVIII в, выражая радостное, романтически-взволнованное повествование, любование архитектурной и корабельной фактурой, декоративной красотой петербургских марин.

Е. Лансере. Петербург 18 века.

Лансере Е.Е. Корабли времен Петра I.

Лансере Е.Е. Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе.

- К. Сомов. Дама в голубом.

К. Сомов. Каток.1915.

- В период Революции 1905—07 художники-миriskусники (Добужинский, Лансере, Серов и др.) выступают как мастера политической сатиры.

Е. Лансере.

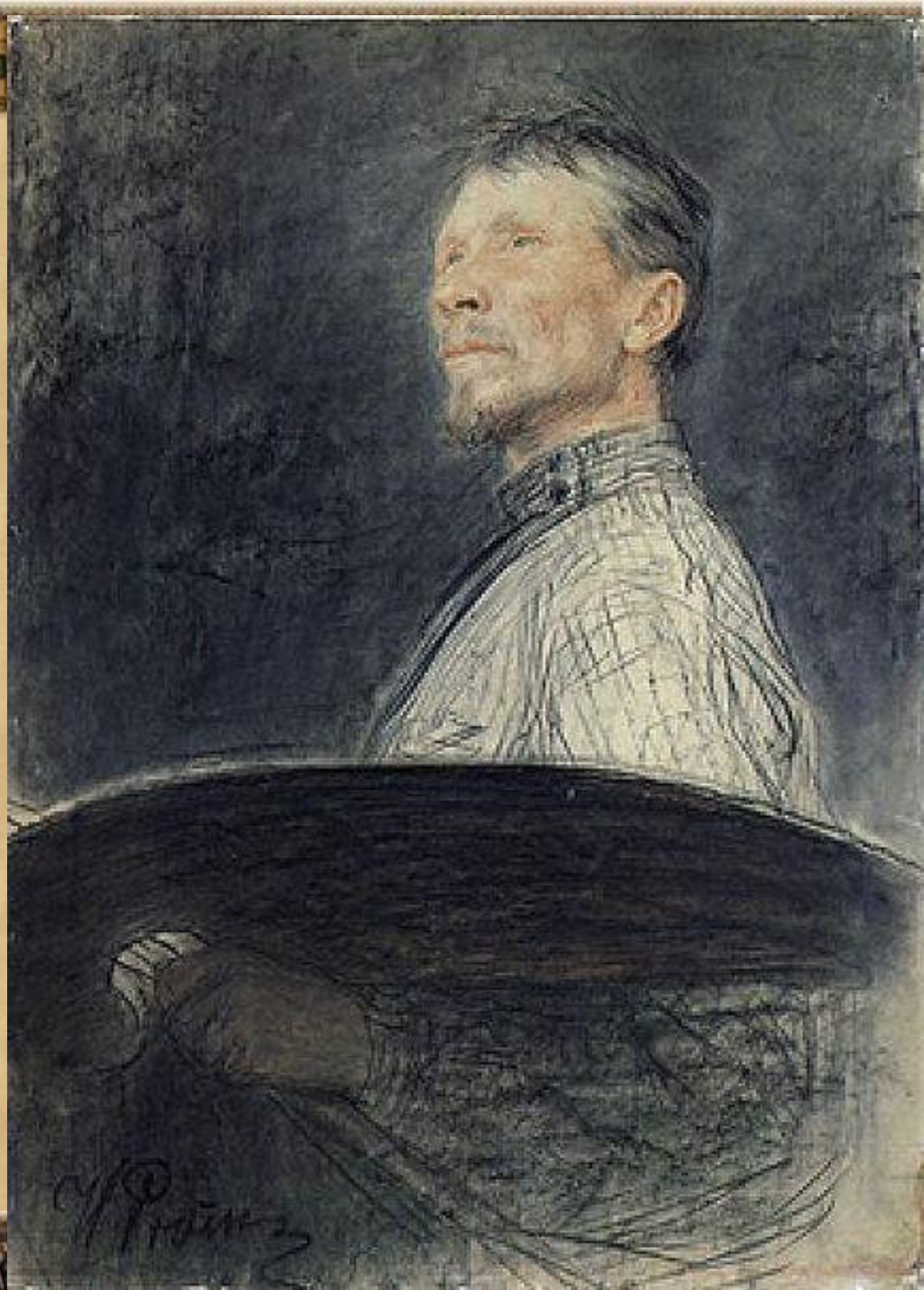
Абра́м Ефи́мович Архи́пов (1862 (1862 — 1930)

- В периоды с 1877В периоды с 1877 по 1883В периоды с 1877 по 1883 и с 1886В периоды с 1877 по 1883 и с 1886 по 1888В периоды с 1877 по 1883 и с 1886 по 1888 г. обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчестваВ периоды с 1877 по 1883 и с 1886 по 1888 г. обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Кроме того, с1884В периоды с 1877 по 1883 и с 1886 по 1888 г. обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Кроме того, с1884 по 1886В периоды с 1877 по 1883 и с 1886 по 1888 г. обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Кроме того, с1884 по 1886 г. учился в петербургской Академии художествВ периоды с 1877 по 1883 и с 1886 по 1888 г. обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества . Кроме того, с1884 по 1886 г. учился в петербургской Академии художеств (мастерская Б. П. Виллевальде).
- В 1887 г. за картину «Посещение больной» Архипов получил в МУЖВЗ большую серебряную медаль и звание *классного художника*.
- В 1891В 1891 г. Архипов стал членом Товарищества передвижных художественных выставок.
- Многие работы этого периода, такие как «Посещение больной», «По реке Оке», «Келейник», были приобретены лично П. М. Третьяковым для своей коллекции.
- В 1896В 1896 и 1912 г. художник посещал Францию, Германию и Италию.
- В 1898 г. он получил звание академика (действительный член Академии художеств).
- В 1904 г. он стал одним из основателей «Союза русских художников».

• С 1912 часто выезжал на русский Север

• После Октябрьской революции принял участие в реорганизации училища

Архипов. Портрет работы [И. Репина](#)

А. Архипов. Картины художника - На реке Оке, 1889

А. Архипов. Радоницы. Перед обедней. Масло. 1892 г.
58x114. Государственный Русский музей.

Абрам Архипов. Обратный, 1896

Архипов А.
Прачки

А. Архипов. В гостях. Масло. 1915. 105x154. Государственный Русский музей

А. Архипов.

**Молодая
крестьянка в
красном.**

Масло. 1925.

99x87.

**Государственны
й**

**художественный
музей**

Белоруссии.

Архипов. Картины художника -
Девушка с кувшином, 1927

Валентин Александрович Серов (1865-1911)

Ведущим жанром в его искусстве был **портрет**.

Талант художника проявился также в пейзаже, композициях на исторические и мифологические темы, в декоративном искусстве. Серов работал **в импрессионистической манере** письма: прозрачные краски напоены светом и воздухом, живыми рефлексамми от освещения.

В.Серов. Автопортрет.

Серов В

Девочка с персиками. Портрет В.С. Мамонтовой. Холст, 1887, Третьяковка

«Девушка, освещённая солнцем», 1888, масло, холст, Третьяковка

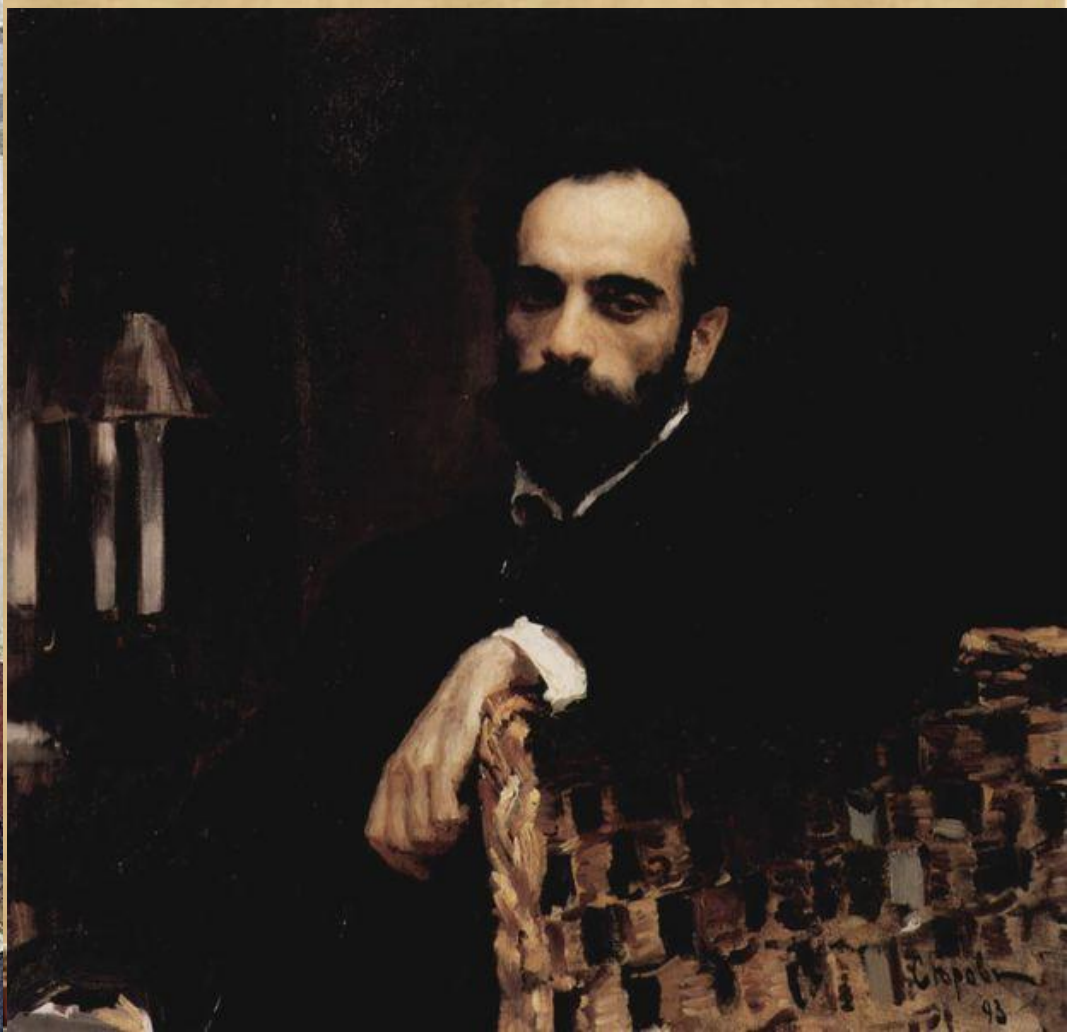

Портрет Коровина,
Масло, холст, 1891

Серов

Портрет Левитана,
Масло, холст, 1892

Ермолова М. Н. Серов

Портрет А. М. Горького,
1905

Серов
Мика Морозов
1901 год.
Третьяковка.
Холст,
масло
62,3 x 70,6

Портрет Н. Я. Девиз с
ребенком. 1888-1889

В. Серов

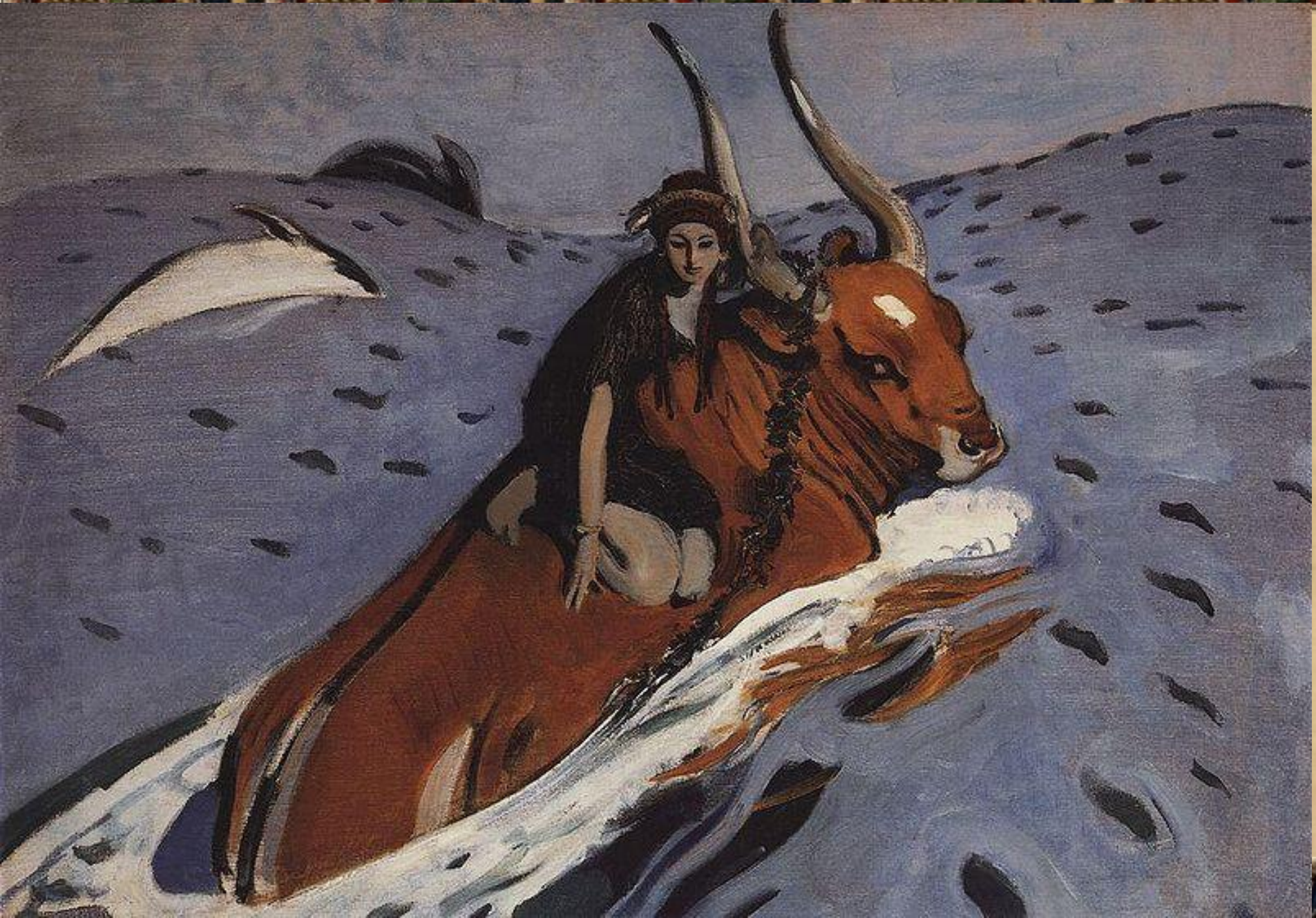
Портрет княгини О. К.
Орловой. 1911

Серов.
Петр I.
1907.
Картон,
темпера.
Третьяков
а

Серов. Похищение Европы, 1910

**М.А. Врубель
«Автопортрет»**

Врубель сам сформулировал свою задачу – «будить душу величавыми образами от мелочей обыденности».

«Гадалка»

Врубель «Гадалка». 1895

«Девочка на фоне персидского ковра»,
1886 Холст 1886 Холст, Масло 1886.
Холст, Масло. 104×68, Киев

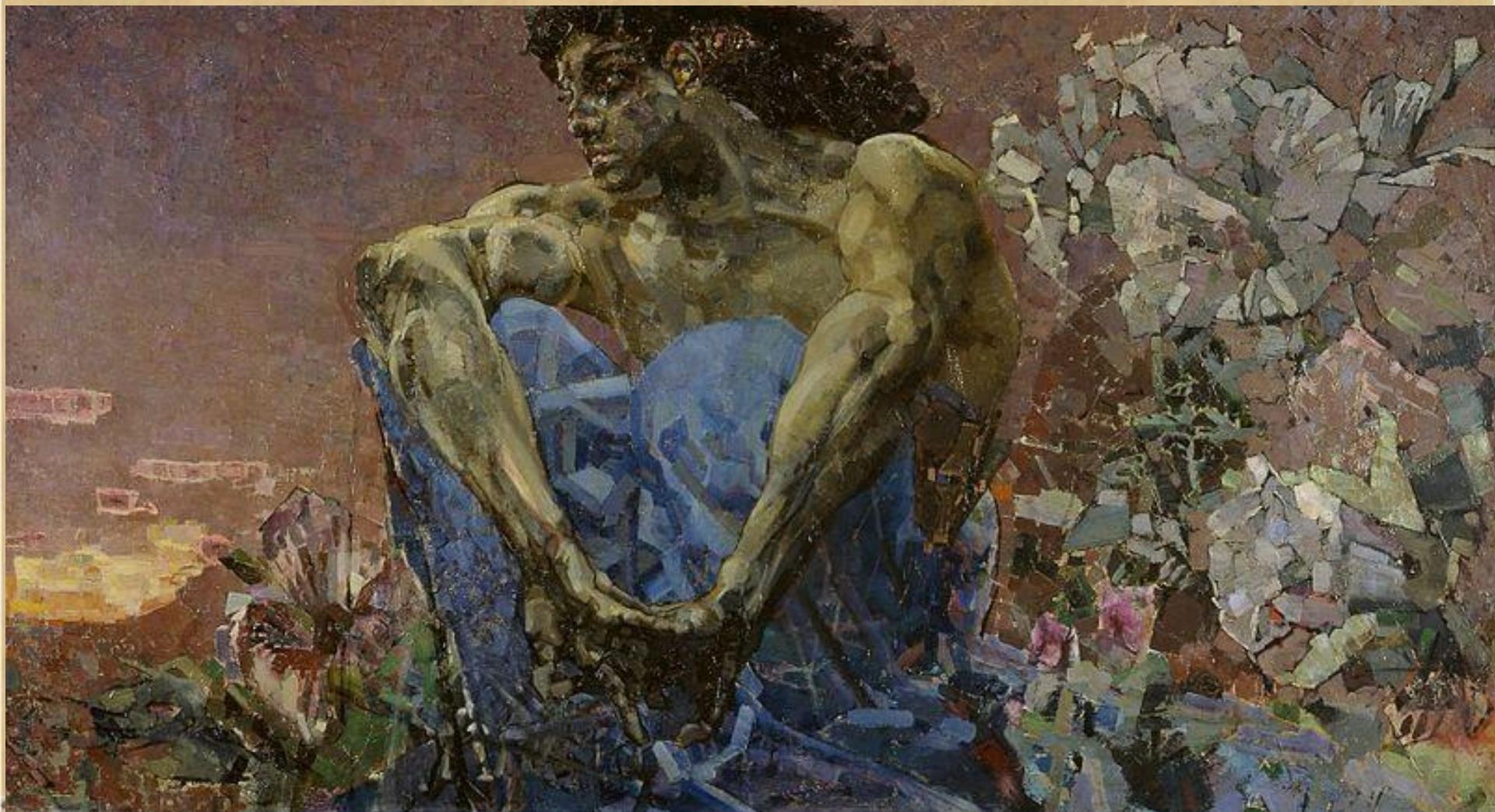

Лермонтов. Демон.

Печальный Демон, дух изгнания,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснились толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познания жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных
светил;
Когда он верил и любил,

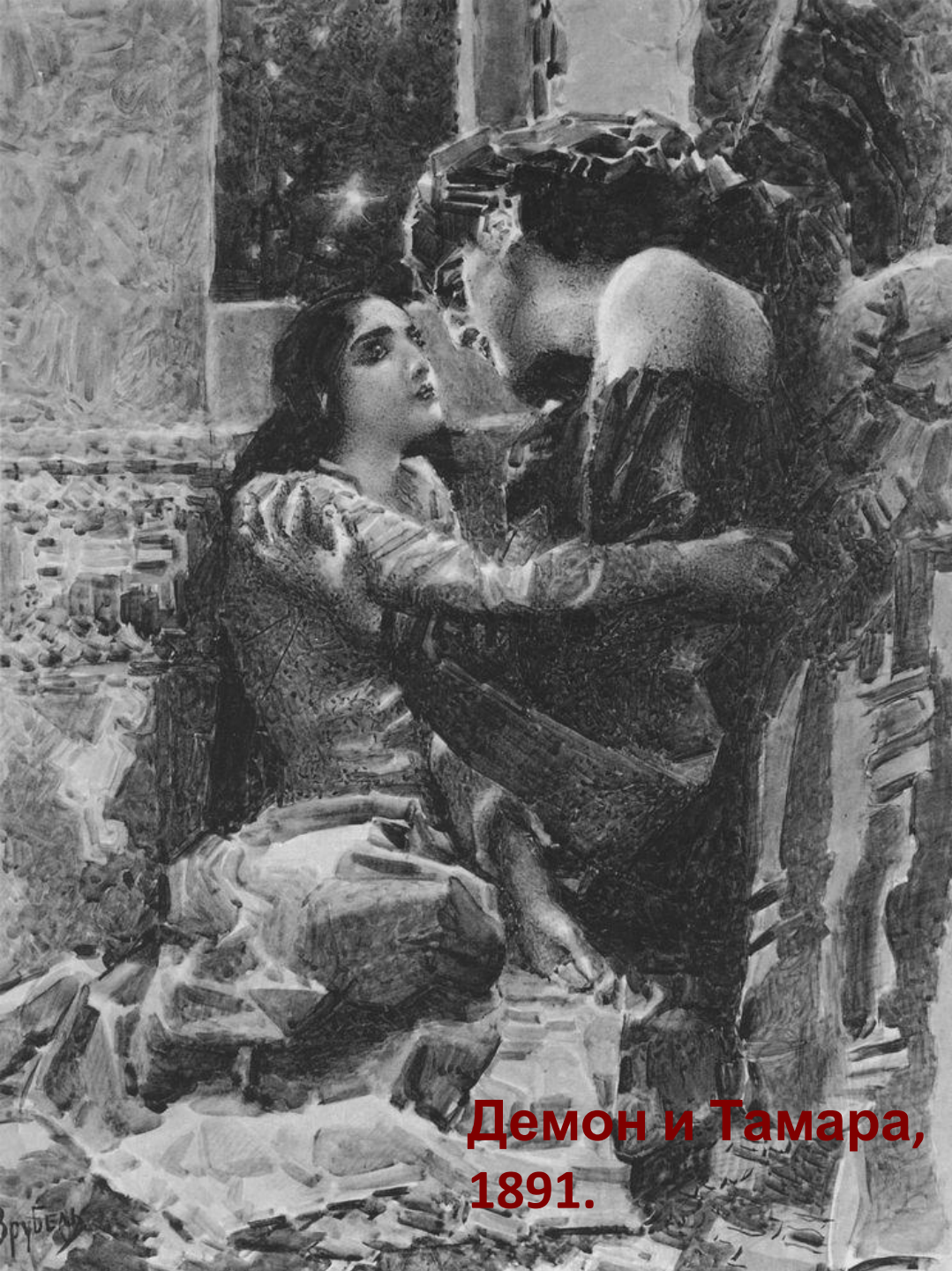
Счастливым первенцем творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы
Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Он сеял зло без наслажденья.
Нигде искусству своему
Он не встречал сопротивленья —
И зло наскучило ему.

Врубель. Демон сидящий, 1890
Холст, Масло. 114×211 см. Третьяковская галерея

- «Демона сидящего» сам художник описывает в письме к сестре от 22 мая 1890 года так:
- «Вот уже с месяц я пишу Демона, то есть не то чтобы монументального Демона, которого я напишу еще со временем, а «демоническое» - полуобнаженная, крылатая, молодая уныло-задумчивая фигура сидит, обняв колена, на фоне заката и смотрит на цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, гнущиеся под цветами».
- Врубель говорил о Демоне: он **«олицетворяет собой вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения обуревающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на земле, ни на небе».**

- То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик - о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, - ни мрак, ни свет!..

**Демон и Тамара,
1891.**

- Демон (Лермонтов)
- ...Тамара
- Но молви, кто ты? отвечай...
- Демон
- Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,
Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.
Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познания и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, — я у ног твоих!
Тебе принес я в умиление
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первые мои.

Тамара и Демон

Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова «Демон»
1890-1891; 66,5x50 см
бумага, черная акварель, белила
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Врубель понимал этот момент как краткий апофеоз взаимной страсти героев, в котором нет ни торжества злого духа, ни предчувствия гибели Тамары.

Врубель. Демон летящий

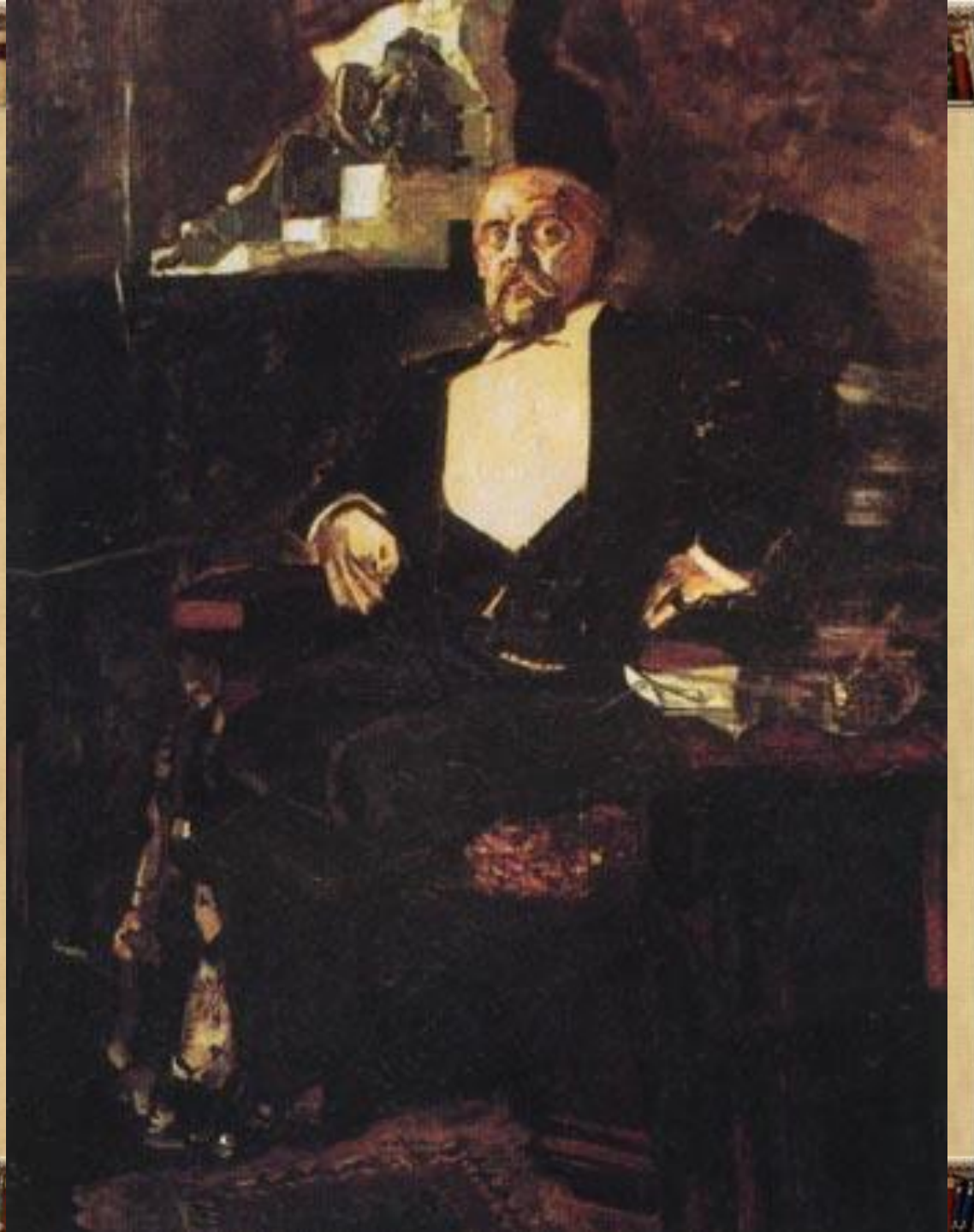
Демон поверженный, 1902, 1902. Холст, Масло. 139×387 см.
Третьяковская галерея

Врубель. Галерея живописи, картины. Голова Демона на фоне гор

**Портрет Саввы Мамонтова
(1897)**

Царевна-Лебедь,
1900 Холст, масло.

142,5

×93,5 см [Государств](#)

[енная](#)

[Третьяковская](#)

[галерея](#)

«Царевна-Лебедь» —

картина [Михаила](#)

[Александровича](#)

[Врубеля](#) —

картина Михаила

Александровича Врубеля,

написанная на основе

сценического образа

героини

оперы [Н. А. Римского-](#)

[Корсакова](#) —

картина Михаила

Александровича Врубеля,

написанная на основе

сценического образа

героини

оперы Н. А. Римского-

Корсакова «[Сказка о царе](#)

[Салтане](#) —

картина [Михаила](#)

[Александровича Врубеля,](#)

