

- Разные национальные варианты
- Более однородно, чем реализм
- Вневременные образы, переработанные фантазией
- Мифы, легенды, сказки народов мира сплавлялись с реальностью
- Настроение меланхолическое – усталость от жизни («декаданс» - упадок)

СИМВОЛИЗМ

- Одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства.

Возникновение

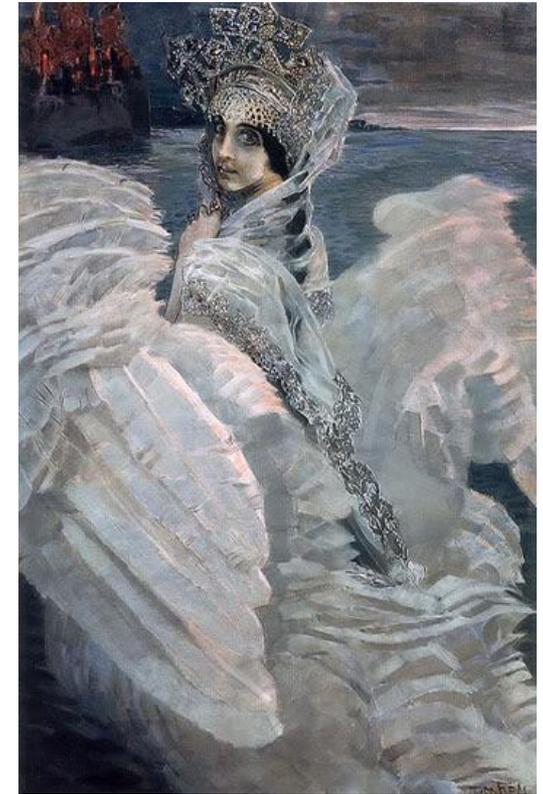

- Термин «символизм» в искусстве впервые был введён в обращение французским поэтом Жаном Мореасом в одноимённом манифесте — «Le Symbolisme», — опубликованном 18 сентября 1886 года в газете «Le Figaro». В частности, манифест провозглашал: «Символическая поэзия — враг поучений, риторики, ложной чувствительности и объективных описаний; она стремится облечь Идею в чувственно постижимую форму, однако эта форма — не самоцель, она служит выражению Идеи, не выходя из-под её власти.»

Возникновение

- В своих произведениях символисты старались отобразить жизнь каждой души — полную переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений.

СИМВОЛИЗМ

- Основа творчества – образ-символ, иносказательное выражение скрытого смысла произведения.
- По своей сути – индивидуалистическое, то есть неприятие буржуазной действительности.
- Символистические образы стали воплощением гуманистических идеалов

Доктрина

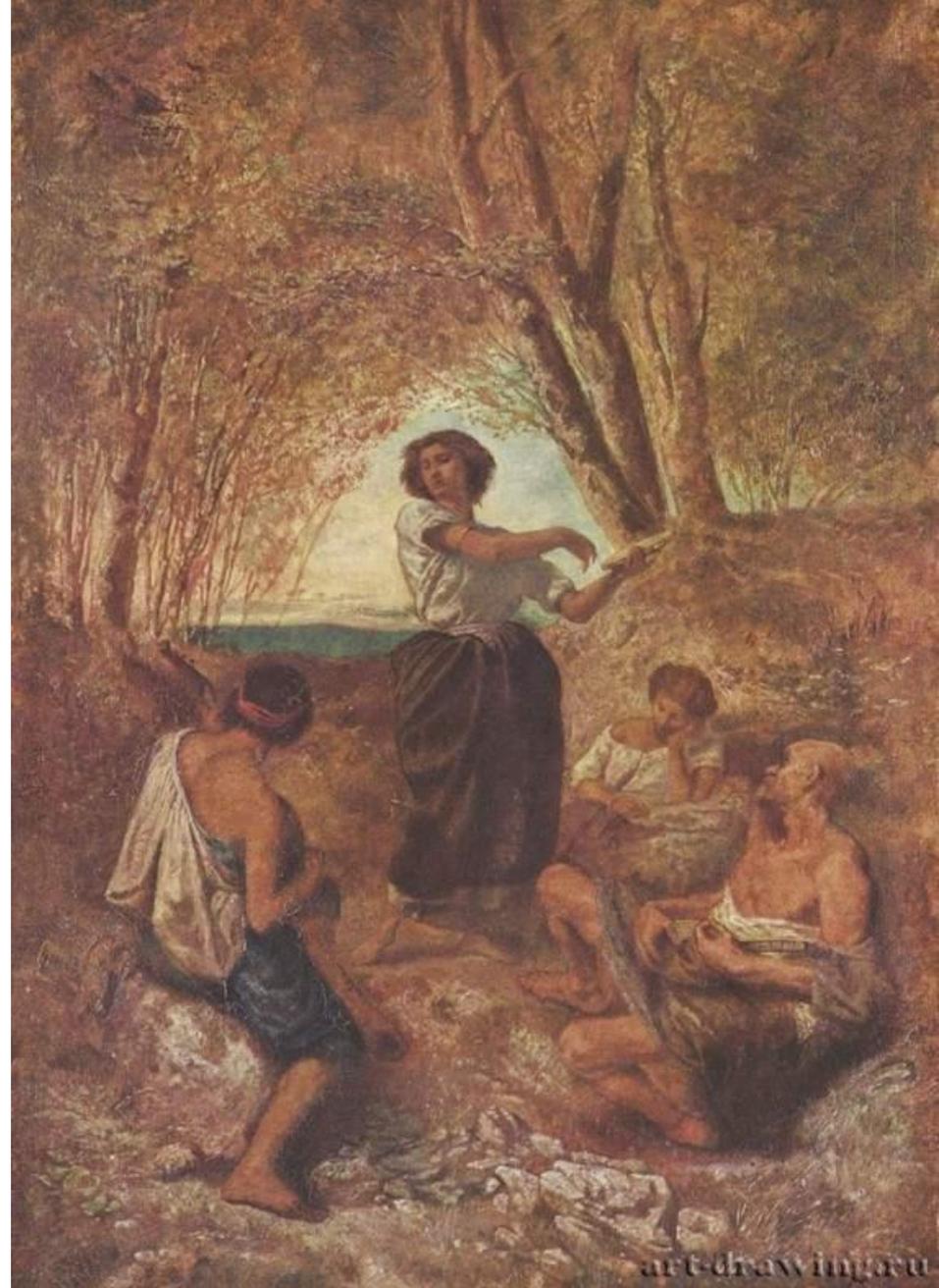
- Предполагала все видимое, все сущее тайными знаками и шифрами вечных, вневременных идей
- Искусство – их интуитивное постижение сквозь внешние покровы
- Поэзия – музыка стиха, подтекст поэтического слова, окруженный облаком смутных ассоциаций
- ИЗО – очертания предметов, подчеркнутая асимметрия, замена реальных персонажей фантастическими, вымышленными.
- Эти тенденции легли в основы модерна

ИЗО искусство

- Формирование 1860-1880 гг
- В то же время 1860-1870 – эклектика
- Француз Пюви де Шаванн
- Немецкие «неоидеалисты» - фон Маре, Фейербах, Хильдебрандт
- Искали чистую вневременную красоту образов таинственного идеального мира

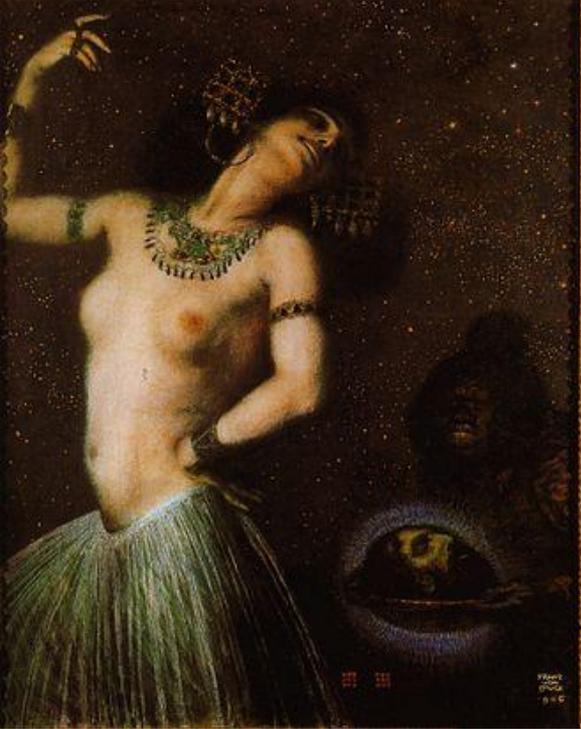
Пюви де Шаванн Смерть и девушки

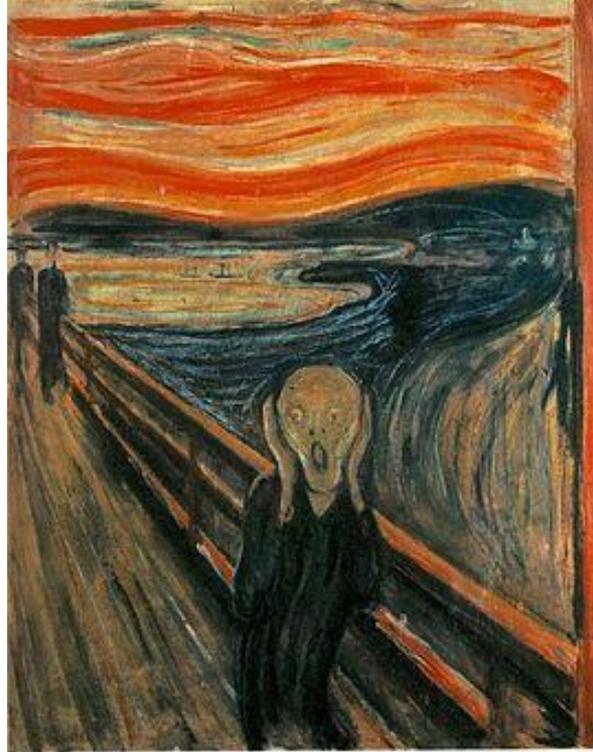
Фейербах Цыганский танец

СИМВОЛИСТЫ нач. 20 в.

- Открыто противопоставляли свое творчество реальному миру
- Моро, Редон – Франция
- Фон Штук, Клингер – Германия
- Беклин – Швейцария
- Мунк – Норвегия и т.д.
- Полуфантастические композиции, проникнутые мистическим настроением
- Гротескные образы-символы, страх перед уродством и бесчеловечностью буржуа

Фон Штук. Саломея

Мунк. Крик

Моро. Орфей

Беклин. Остров мертвых

Романтический символизм

- Внес романтическую символику в модерн
- Ее использовали для создания цельных художественных ансамблей – «очаги красоты»
- Гоген, Дени – Франция
- Климт – Австрия
- Чюрленис – Литва
- Врубель, Борисов-Мусатов – «Мир искусства»
Россия
- Поиски худ языка, способного ритмикой линий и цветовых сочетаний выразить сложный символический смысл

Чюрленис. Сказка королей

Дени. Не прикасайся ко мне

Врубель. Царевна-лебедь

Борисов-Мусатов. Призраки

Символизм ~~≠~~ Модерн

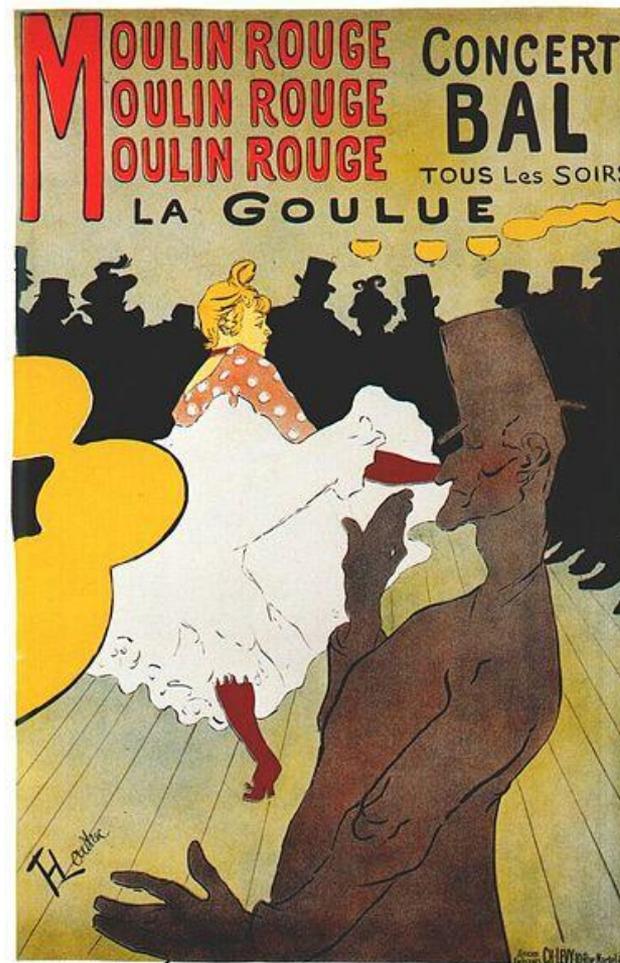
- Символизм предшествовал модерну, подпитывал его, но не всегда воплощался в его формах
- Стилистика модерна с ее плоскостностью, орнаментикой и изысканностью могла и не нести символическое содержание

Густав Моро
Символист и фантаст
Но не художник модерна

Саломея

Тулуз – Лотрек (плакаты и афиши)
Постимпрессионизм и модерн
Но не символист

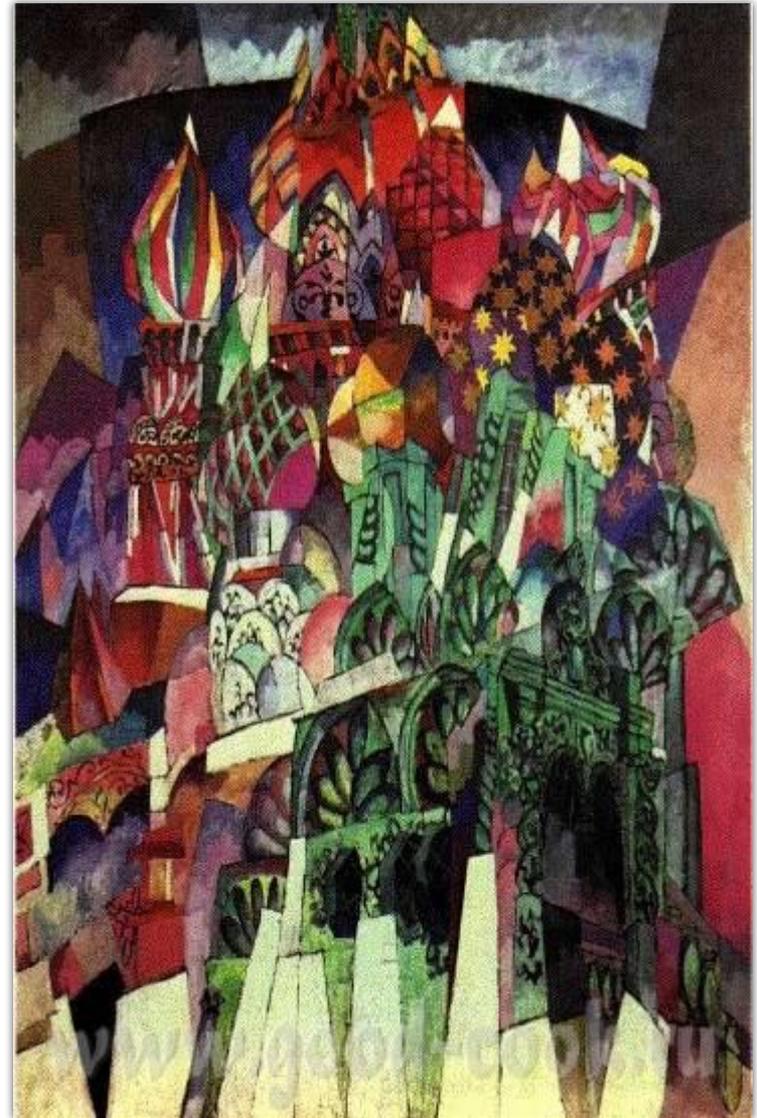
Мулен Руж

Обобщая,

- можно сказать, что метод символизма предполагает воплощение основных идей произведения в многозначной и многоликой ассоциативной эстетике символов, т.е. таких образов, значение которых постижимо через их непосредственное выражение единицей художественной речи, а также через её те или иные свойства. Основным содержанием символистского произведения являются выраженные в образности символов вечные Идеи, т.е. обобщённые представления о человеке и его жизни, высший Смысл, постигаемый лишь в символе, а также Красота, в нём воплощённая.

Модерн

- (от фр. *moderne* — современный), **ар-нуво** (фр. *art nouveau*, букв. «новое искусство»), **югендстиль** (нем. *Jugendstil* — «молодой стиль») — **художественное направление в искусстве**, наиболее популярное во **второй половине XIX — начале XX века**. Его отличительными особенностями являются: **отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий**, интерес к **новым технологиям** (в особенности, в архитектуре), расцвет прикладного искусства.

Модерн и Модернизм НЕ ПУТАТЬ!

- «Модернизм» – направление в искусстве и литературе 20 века. Присущ только отечественной искусствоведческой школе, в западных источниках – «модерн»
- В русской эстетике, «модерн» - художественный стиль, предшествующий модернизму

- В России – «Модерн»
- В Германии – «Югендстиль»
(югендштиль)
- В Австрии – «Сецессион»
- Во Франции – «Ар Нуво»
- В Италии – «Либерти»
- В США – «Тиффани»
- В Англии – «Модерн Стайл»
- В Испании – «Модернизмо»

Черты стилистики модерна

- Яснее всего – в декоративных изделиях, украшениях, витражах. Мебели, светильниках
- Вкус к рафинированной изысканности – изогнутые, вьющиеся формы, сложные узоры, асимметрия, ажур
- Отказ от традиционной фасадности здания, изысканные лестницы, решетки, балюстрады
- Изощрения в области декора, «удар бича» Орта
- Тяготение к синтезу искусств. Человек и архитектор, и скульптор, и график, и дизайнер, и декоратор
- Возрождение инкрустации, расписного стекла, мозаики

