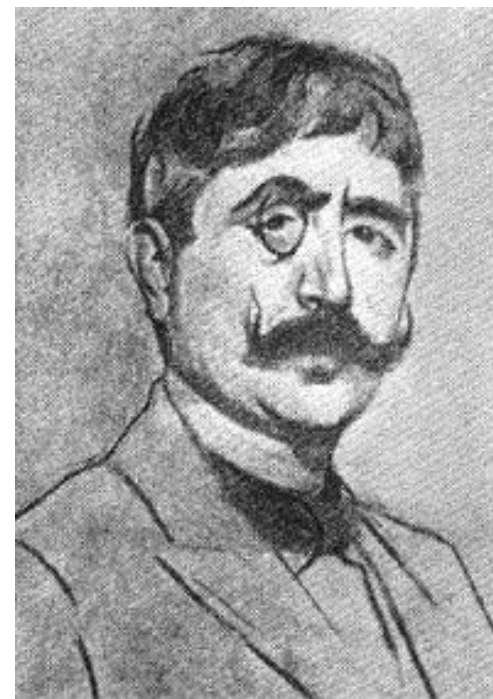

Символизм— одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков.

Термин «символизм» в искусстве впервые был введён в обращение французским поэтом Жаном Мореасом в 1886 году

Символизм предполагает постоянное использование **символов** или **аллегоричных иллюстраций**. Символика - важный элемент большинства религиозных искусств, поэтому черты символизма можно встретить еще в искусстве с древнейших времен.

Само направление **«СИМВОЛИЗМ»** возникло в противовес буржуазному искусству – реализму и импрессионизму

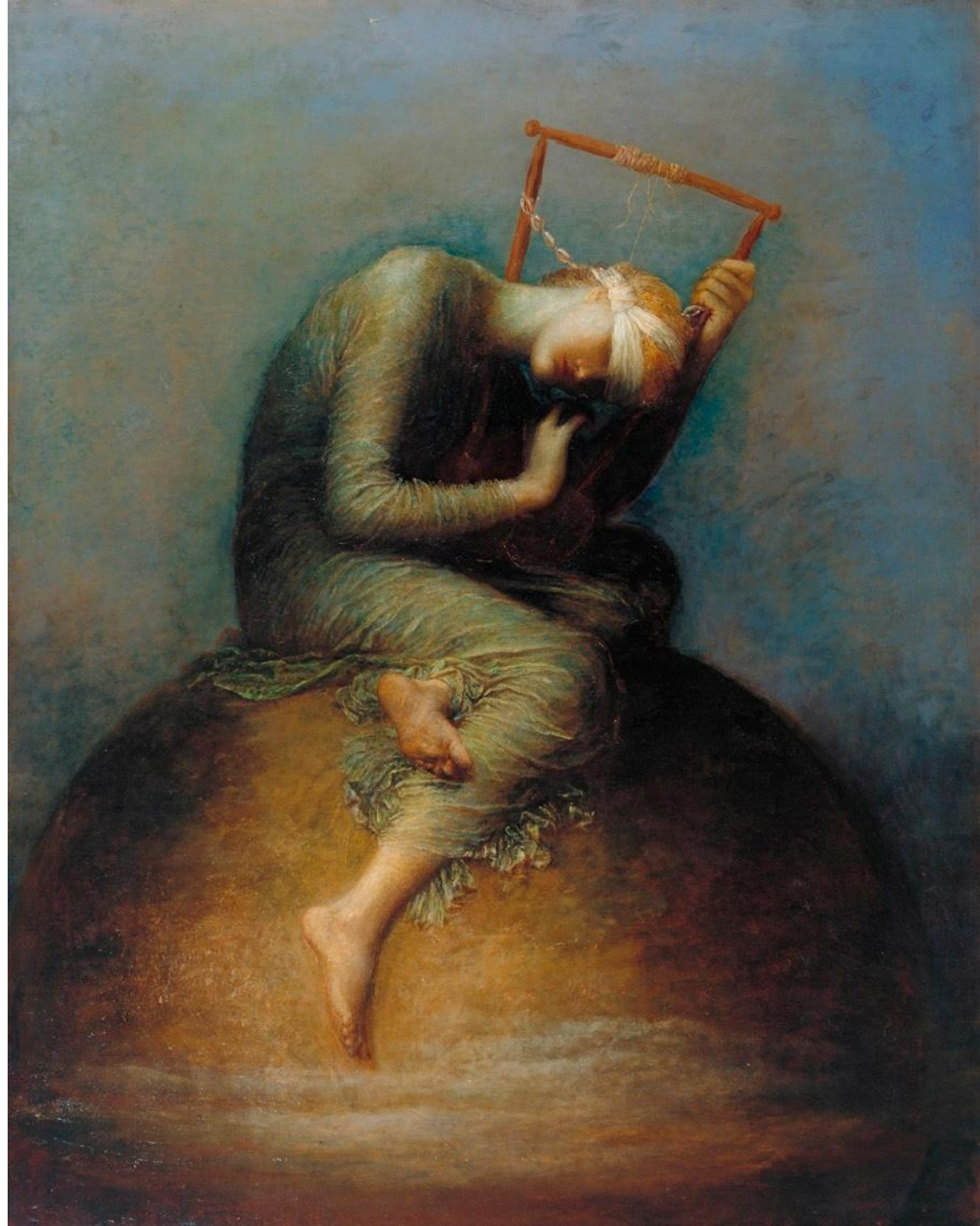

В нем отразился страх художников перед окружающим миром с его научными и техническими достижениями, заслонившими духовные идеалы прошлых эпох. Символисты выразили неприятие буржуазности, тоску по духовной свободе.

Символизм чужд простым значениям, фальшивой сентиментальности и реалистическому описанию.

Символисты провозглашали уход от объективной действительности, придерживаясь философского принципа, который **«допускает существование мира только как представления»**, а **«реальность может служить лишь отправной точкой»**.

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

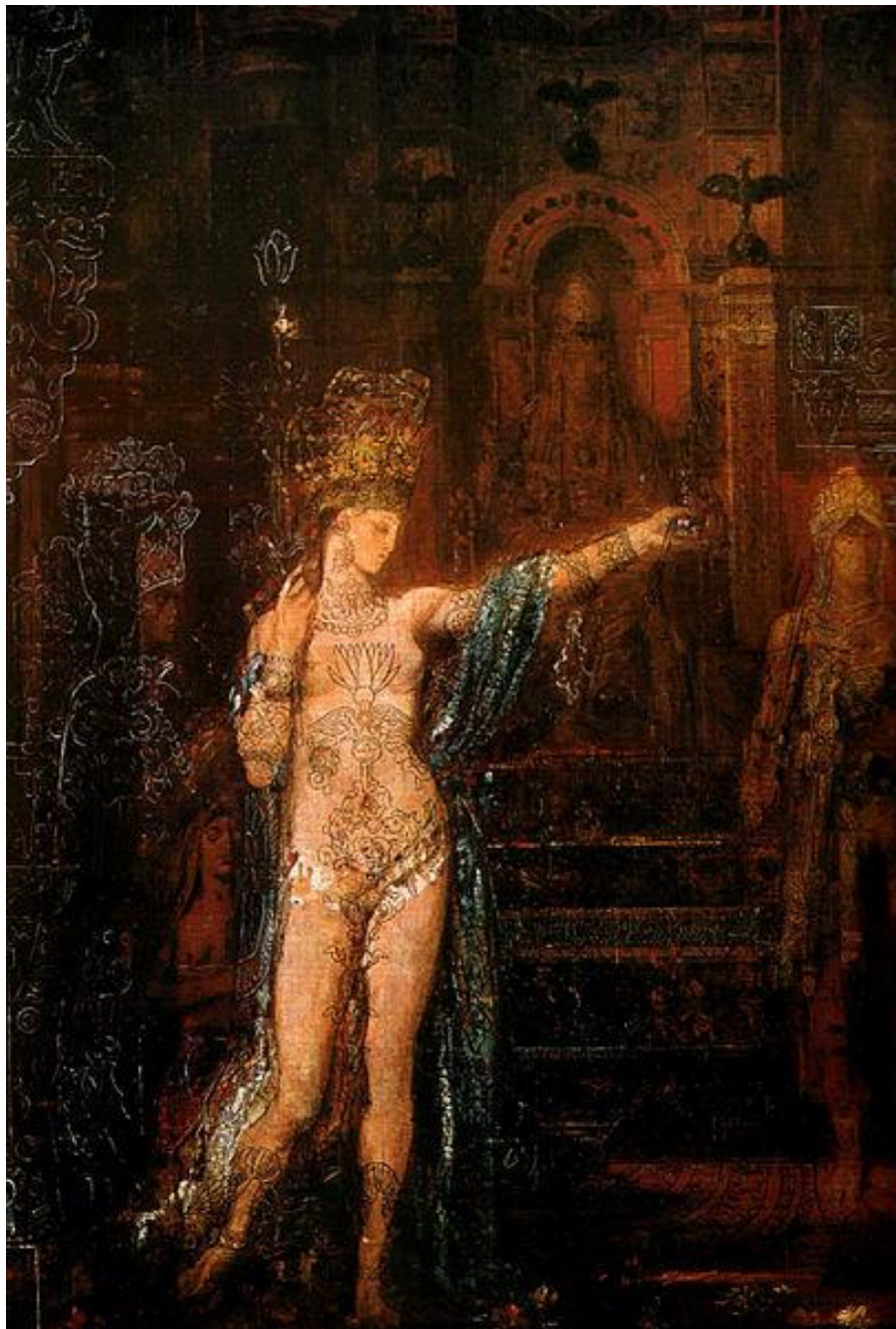
Стилистически движение символизма было в высшей степени неоднородным:

Некоторые художники высказывались аллегориями и фантастическими образами или доходили до почти примитивной простоты в изображении предметов. Другие писали вполне реалистично, вкладывая лишь в сюжеты символическое содержание. Контуры фигур могли быть четкими, могли теряться в мягкой туманной дымке. Впрочем, **общая тенденция вела к уплощению форм и к закрашиванию обширных областей холста одним тоном.**

Характерным принципом символизма был **синтез различных видов искусств**, поиск соответствий между цветами, запахами и звуками.

Гюстав Моро (1826 - 1898) — французский художник, представитель символизма.

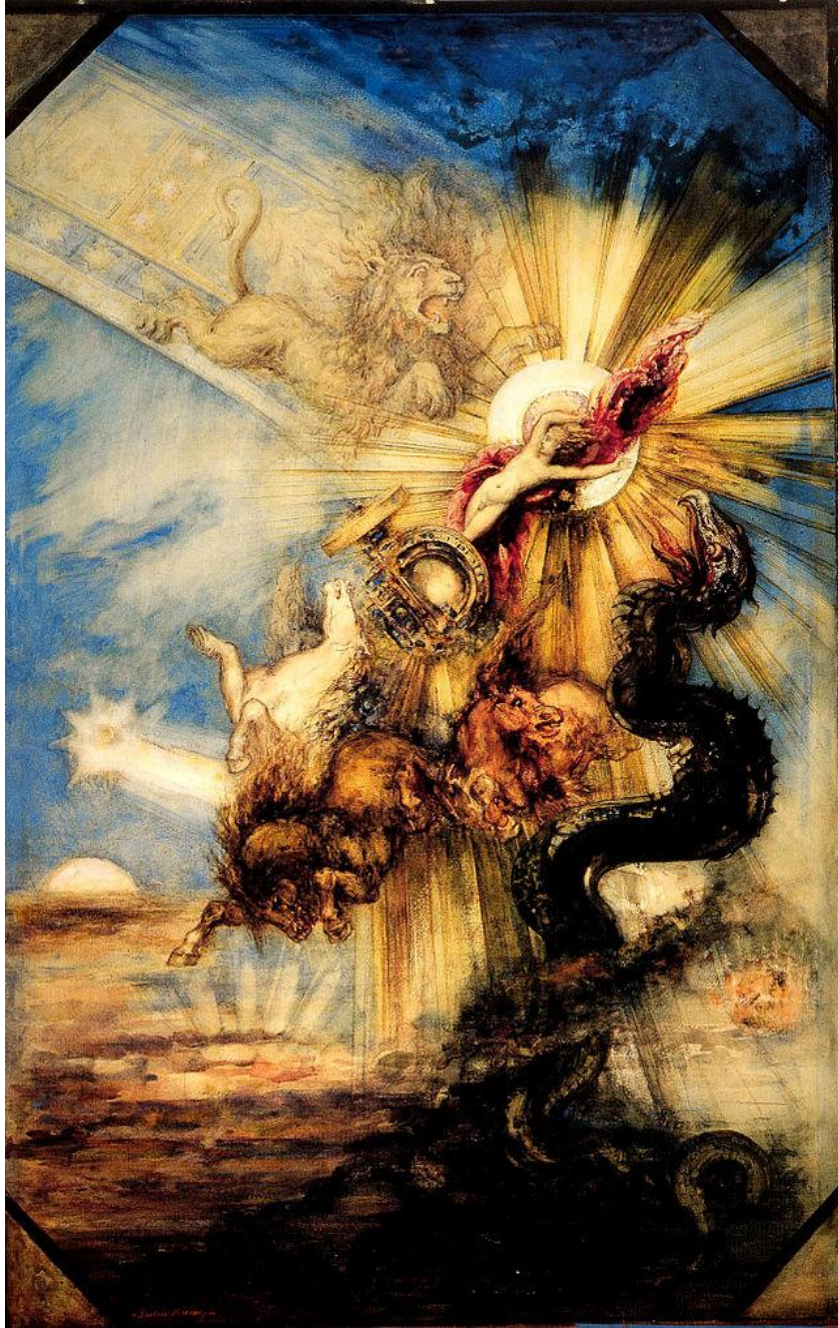

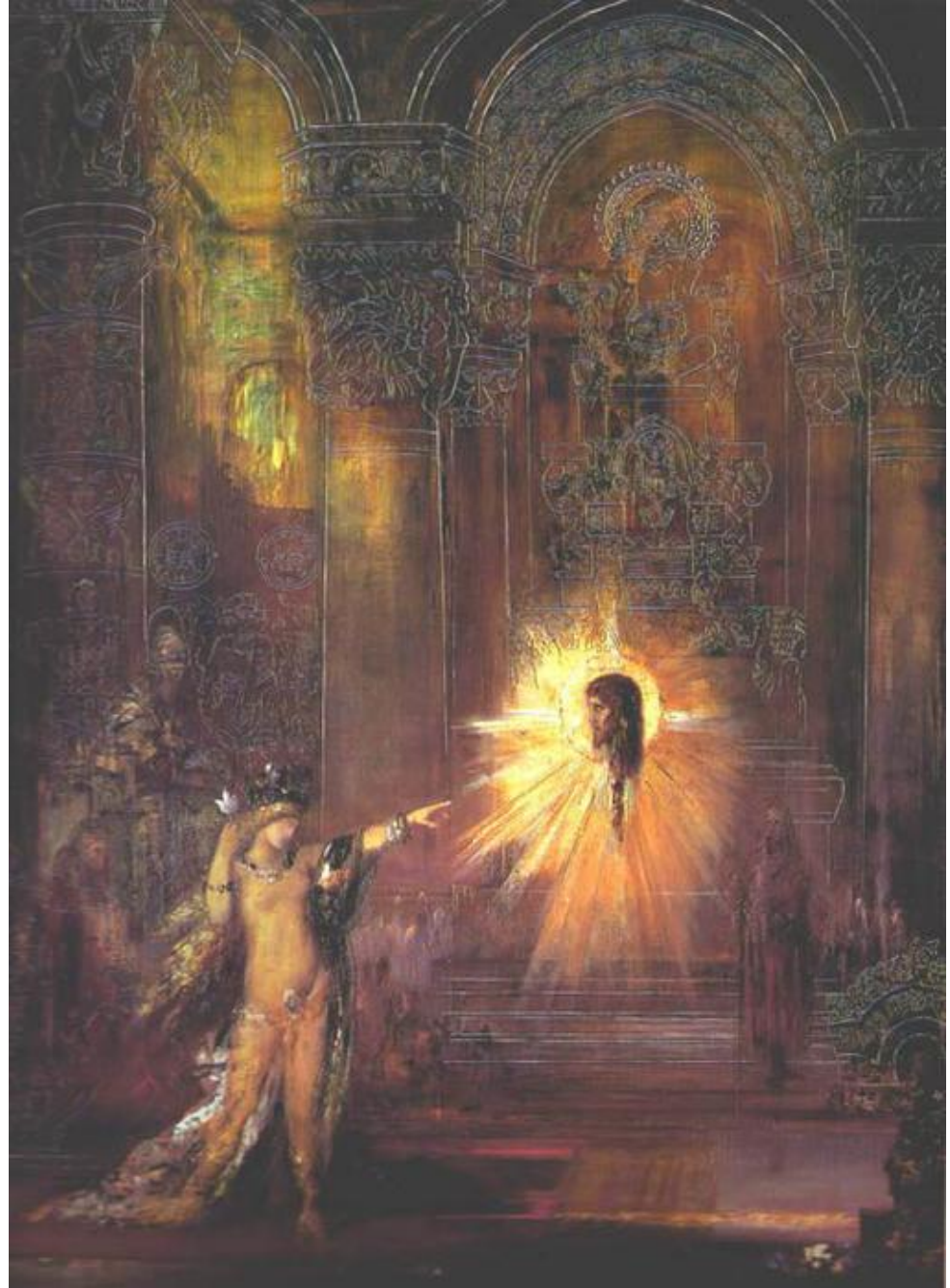
«Саломея»

«Гесиод и муза»

«Фаэтон»

«Явление»

Франц фон Штук (1863-1928), немецкий живописец и скульптор, один из лидеров символизма в изобразительном искусстве.

"Раненая амазонка"

"Хоровод роз"

«Чистота»

«Битва за женщину»

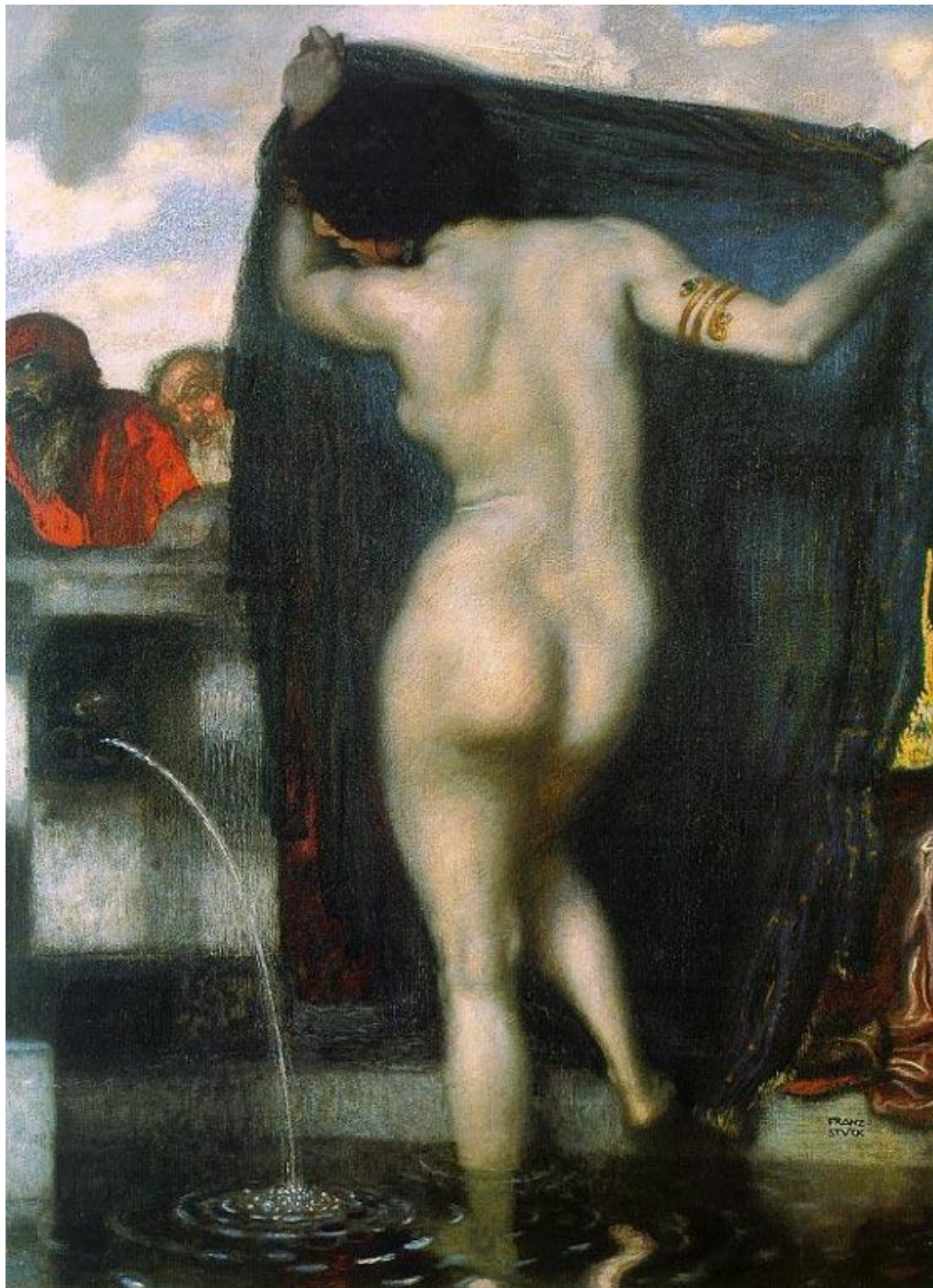
«Весна»

«Страж рая»

«Сизиф»

«Сусанна и старцы»

Пьер Сесиль Пюви де Шаванн (1824–1898), французский художник.

"Надежда"

"Надежда"

"Сновидение"

«Смерть и девушки»

«Размышление»

«СОН»

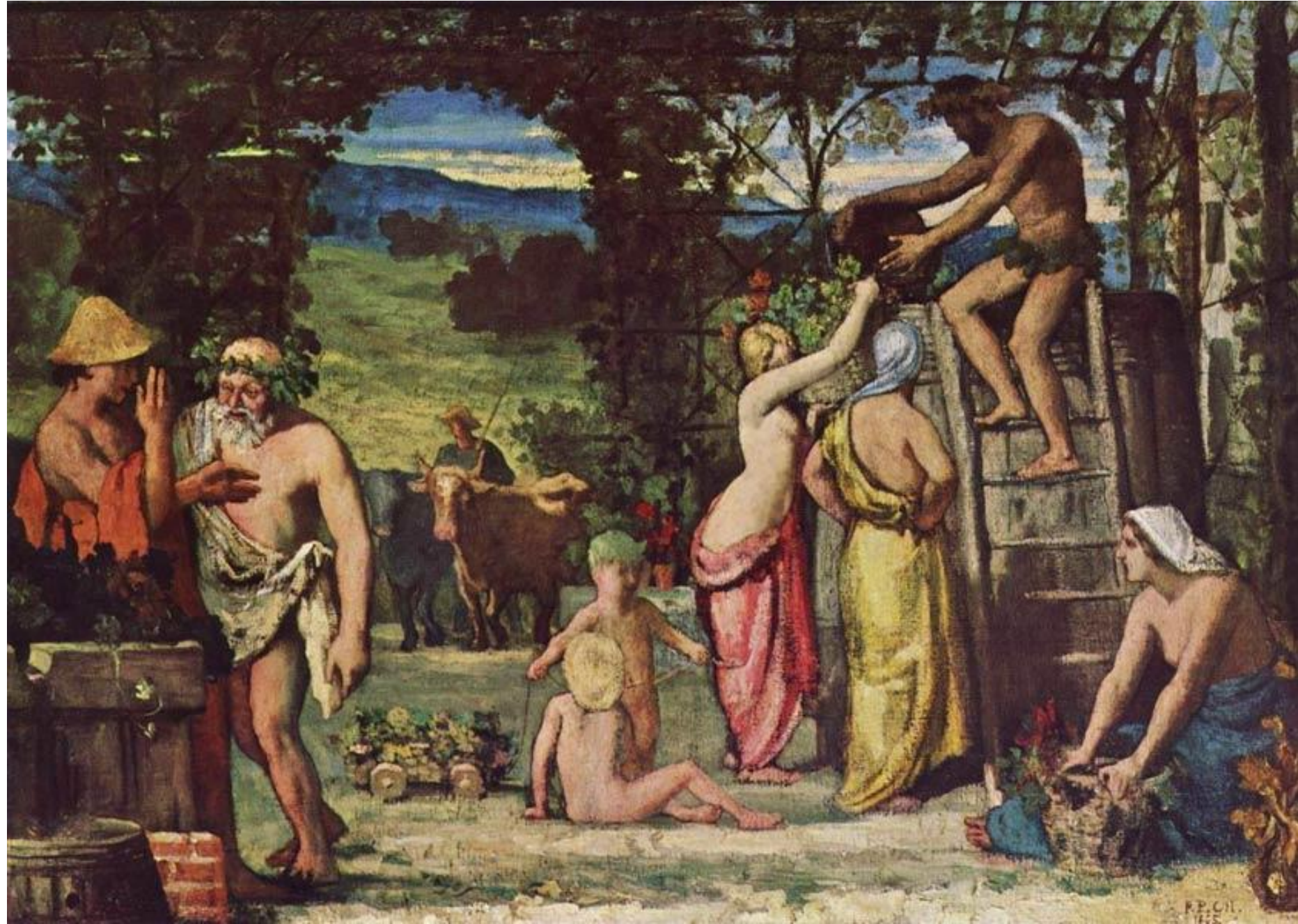
Аллегии: Бдительность.

История.

Задумчивость.

«Осень»

«Лето»

**Арнольд Бёклин (1827 – 1901),
швейцарский живописец, график, скульптор**

«Автопортрет со скрипкой смерти»

«Остров мёртвых»

«Девушка и юноша, рвущие цветы»

«Война»

«Чума»

«Клио»

НАБИ ("пророки") — группа французских художников, возникшая ок. 1888 и просуществовавшая приблизительно до 1905.

Название группе придумал один из приятелей, посещавший курсы древнееврейского языка.

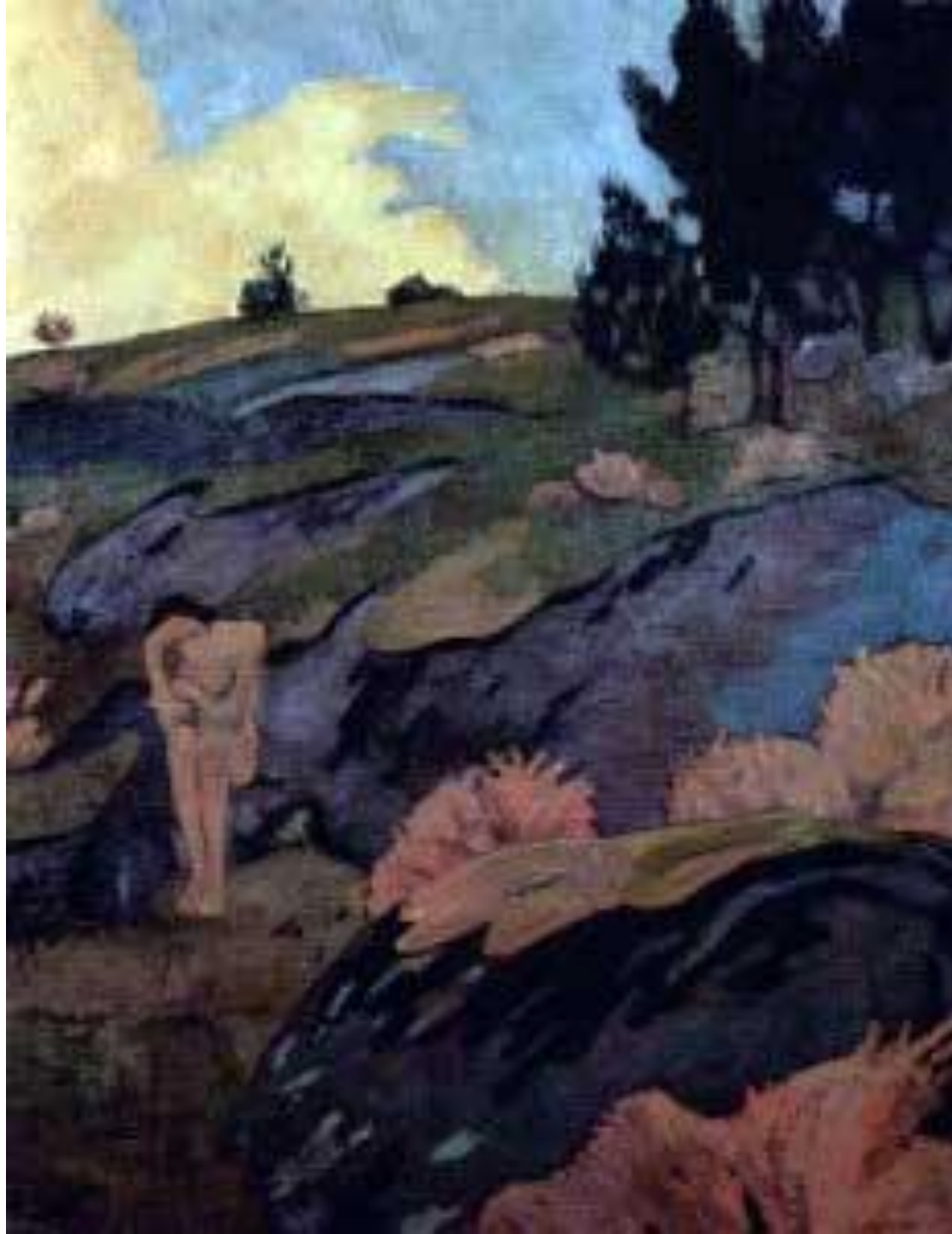
Морис Дени, Пьер Боннар, Поль Серюзье и Эдуар Вюйар, Ксавье Руссель, Феликс Валлоттон и др.

Их творчество характеризуется **главенством цветового начала, декоративной обобщенностью форм, мягкой музыкальностью ритмов, плоскостной стилизацией мотивов искусства разных народов:** французского народного искусства, японской гравюры и итальянских примитивистов.

Поль Серюрье

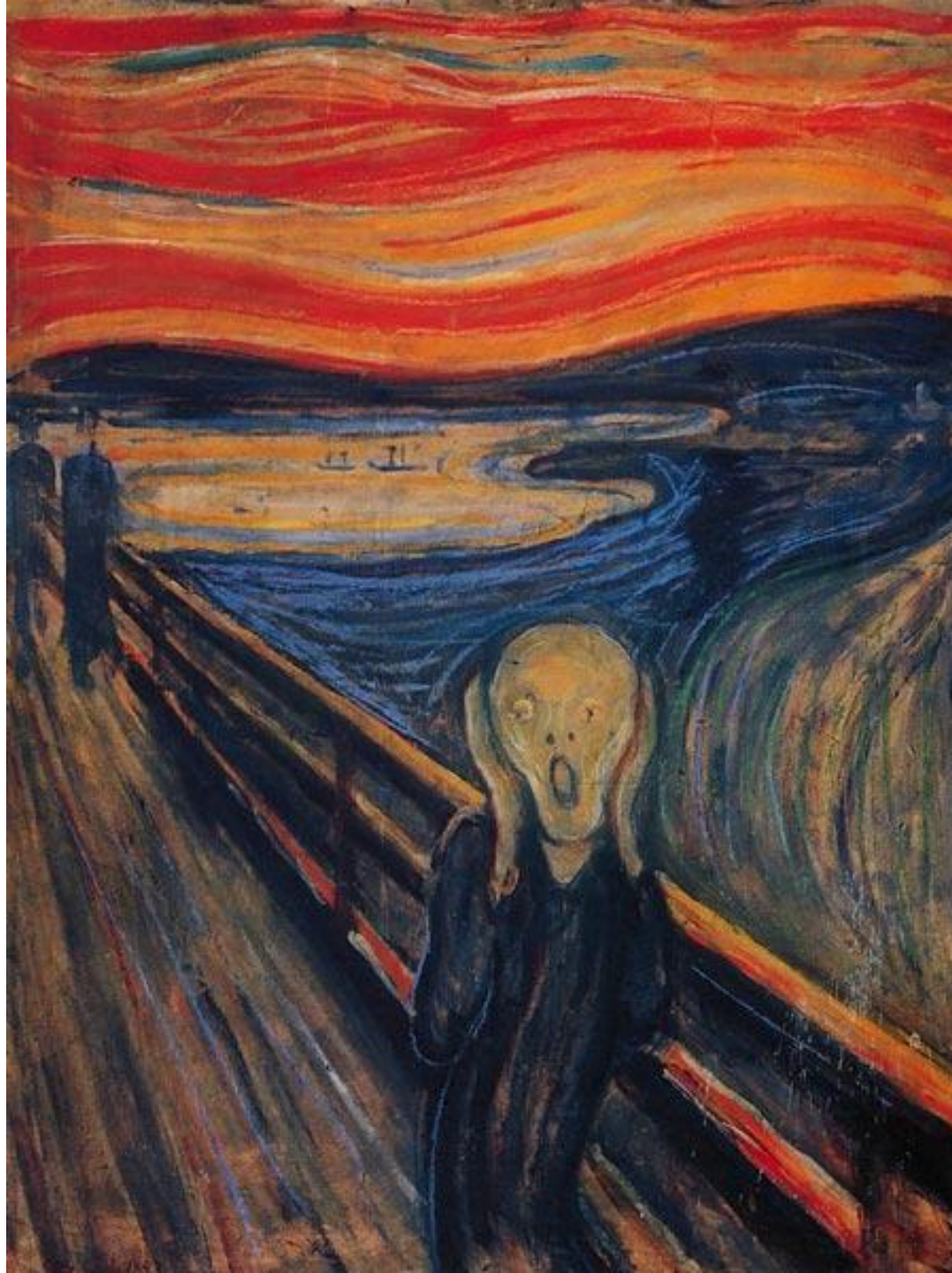
«Талисман (Пейзаж
с Лесом любви в
Понт-Авене)»

Поль Серюзье
«Меланхолия»

Эдвард Мунк (1863-1944), норвежский живописец, график, театральный художник, представитель экспрессионизма, тяготевший к символизму

"Крик"

"Убийца в переулке"

"Танец жизни"

"Расставание"

"Автопортрет с бутылкой вина"

Модерн – стиль в европейском и американском искусстве конца XIX - начала XX вв (от франц. *moderne* - новейший, современный).

В разных странах получил различные названия:

в России - "**модерн**",

во Франции, Бельгии и Англии - "**арнуво**",

в Германии - "**югендстиль**",

в Австро-Венгрии - "**сецессион**",

в Италии - "**либерти**" и т. д.

Идеологической основой возникновения модерна стали философско-эстетические воззрения Ф. Ницше, А. Бергенсона и др.

По мысли его теоретиков, модерн должен был стать стилем жизни нового общества, создать вокруг человека цельную, эстетически насыщенную предметно-пространственную среду.

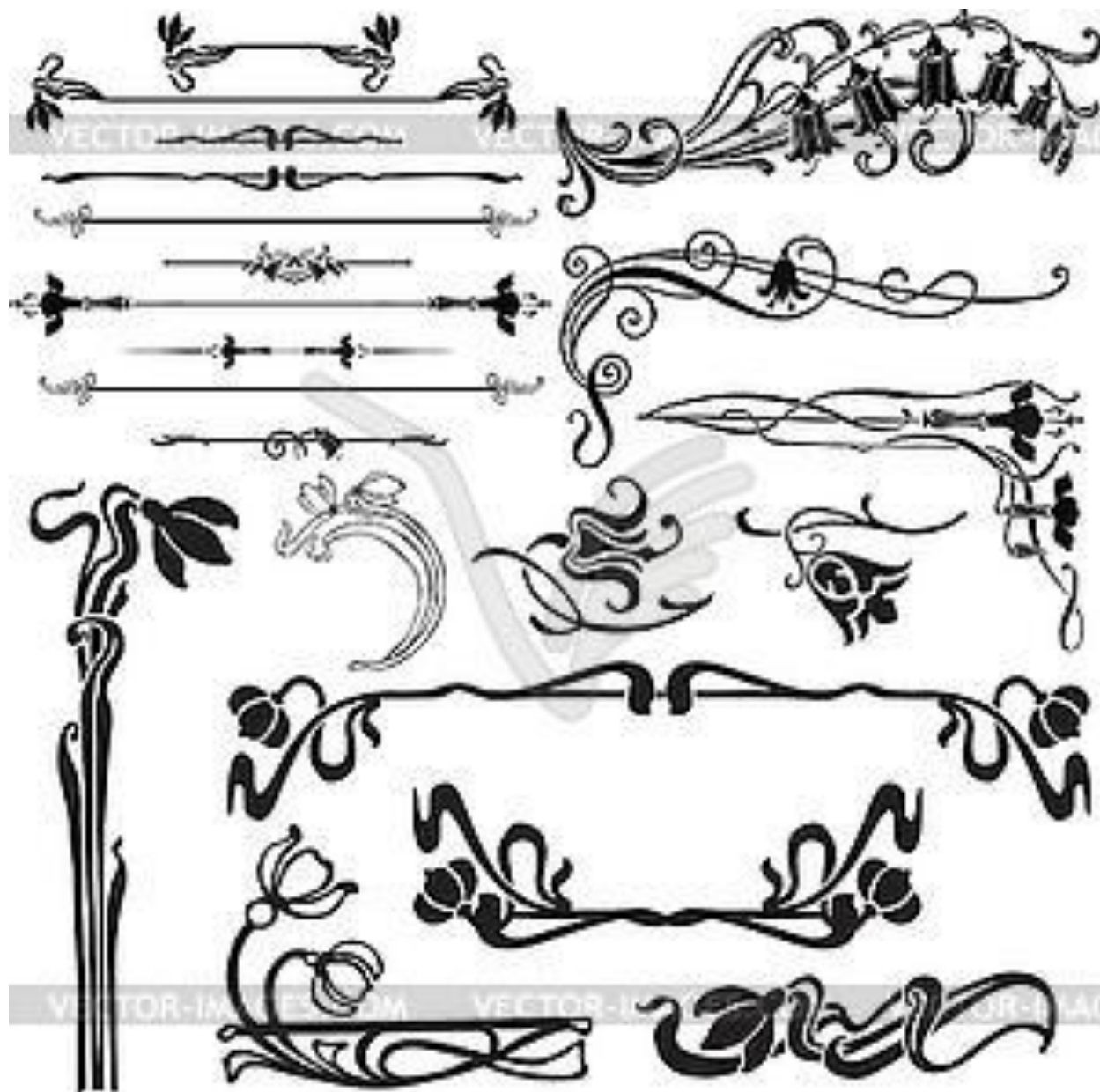
Часть идей модерна в основном позаимствовал у символизма, например **синтез видов искусств**. Однако он отличался внутренней противоречивостью: **был ориентирован на изысканный, утонченный вкус**

Принципы модерна заключались в уподоблении природным, органическим формам и структурам. Значительное место в художественной практике модерна занимал **орнамент, особенно растительный.**

Цветовая гамма модерна - преимущественно **холодных, блеклых тонов.**

Для живописи модерна характерно подчеркнутое **декоративное** начало, **работа пятном** и исключительная роль **плавных линий и контуров.**

Основные мотивы в декоре – «удар кнута», **вьющееся растение**

AP

www.archvue.ru

Густав Климт (1862-1918), известнейший австрийский живописец. Один из самых ярких представителей стиля модерн.

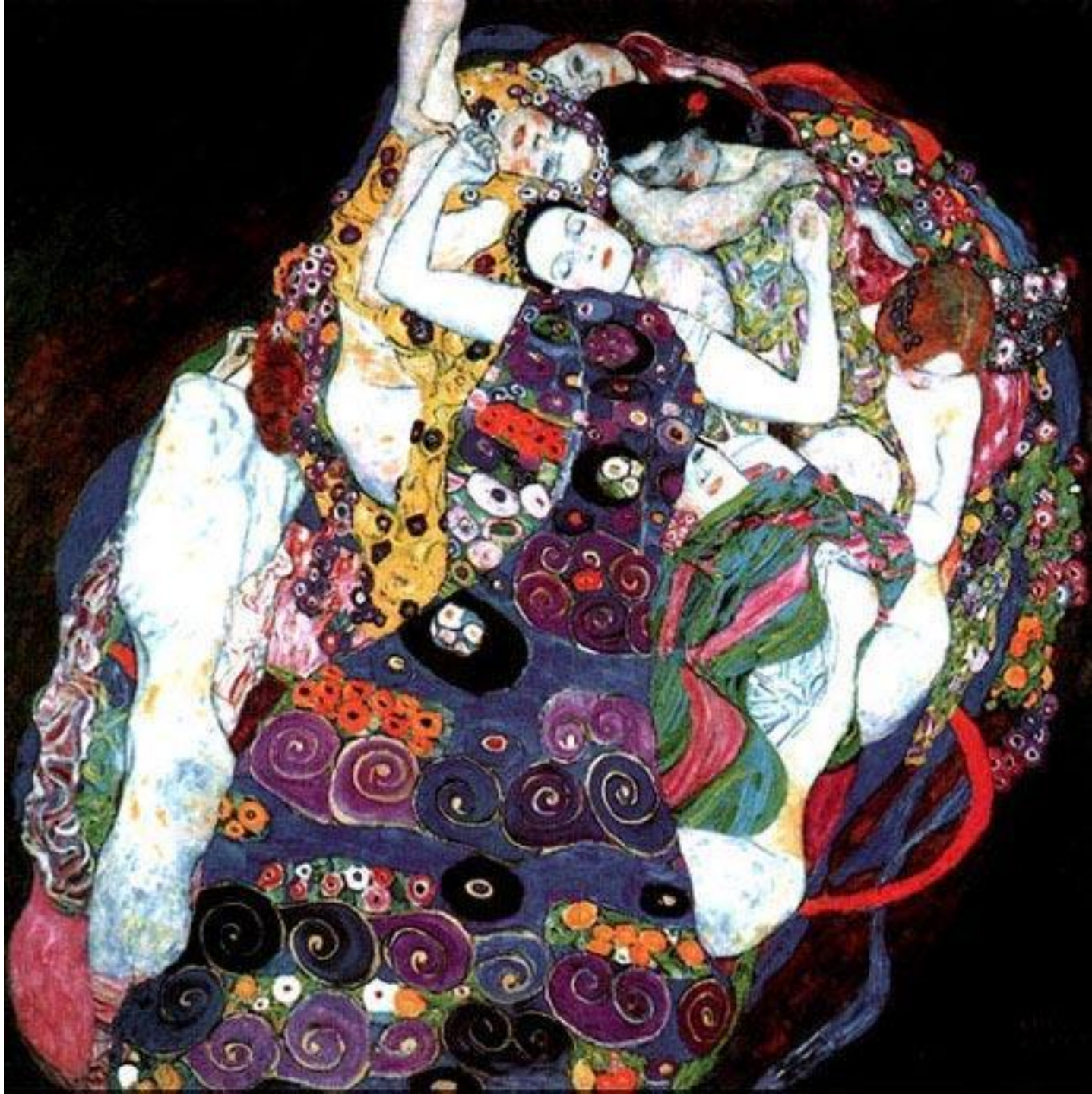
«Змеи»

«Маковое поле»

«Поцелуй»

«Девушки»

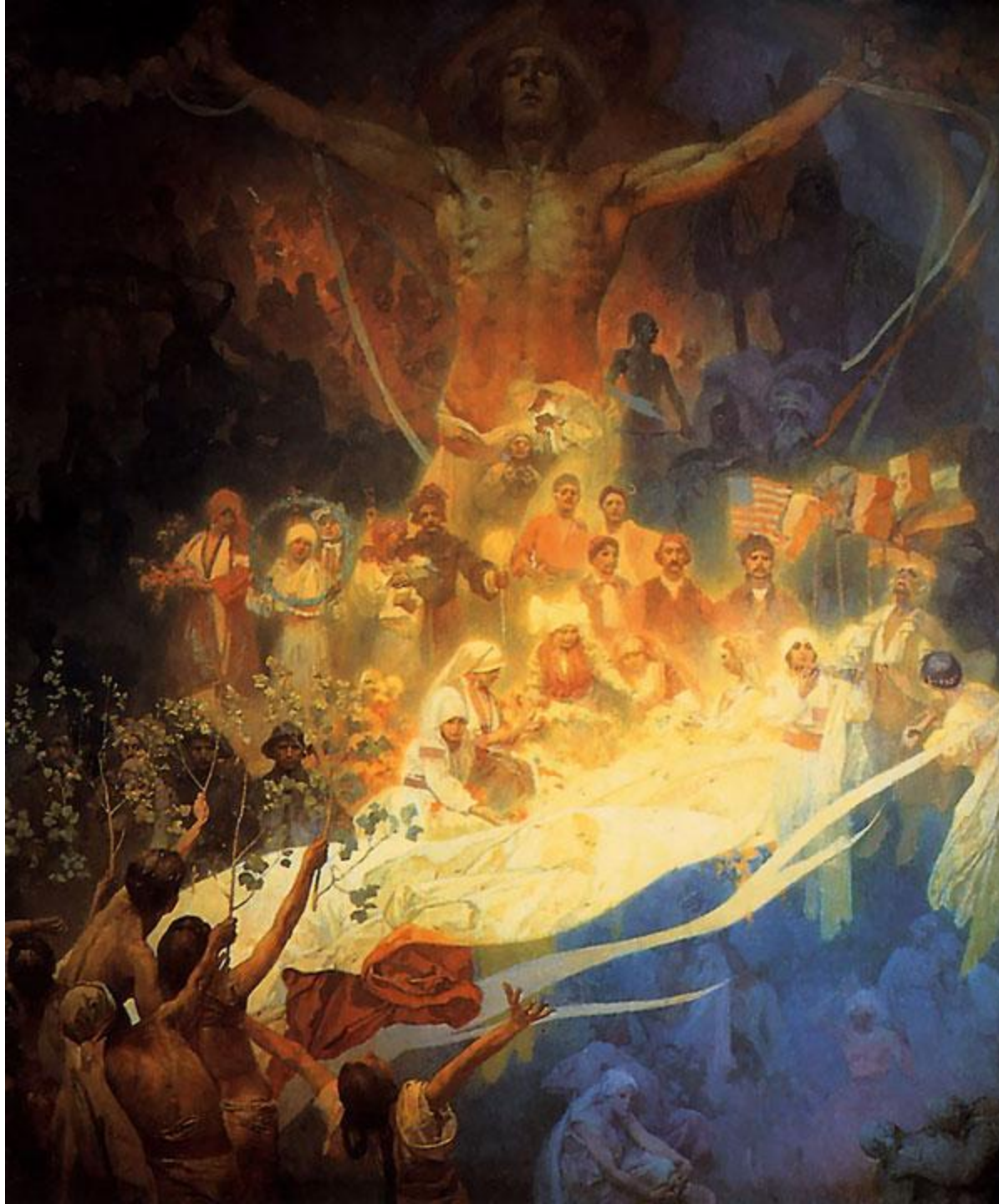
«Русалки»

«Золотая рыбка»

Альфонс Муха (1860–1939), чешский живописец, декоратор, основатель и мастер театральной и рекламной афиши в стиле модерн

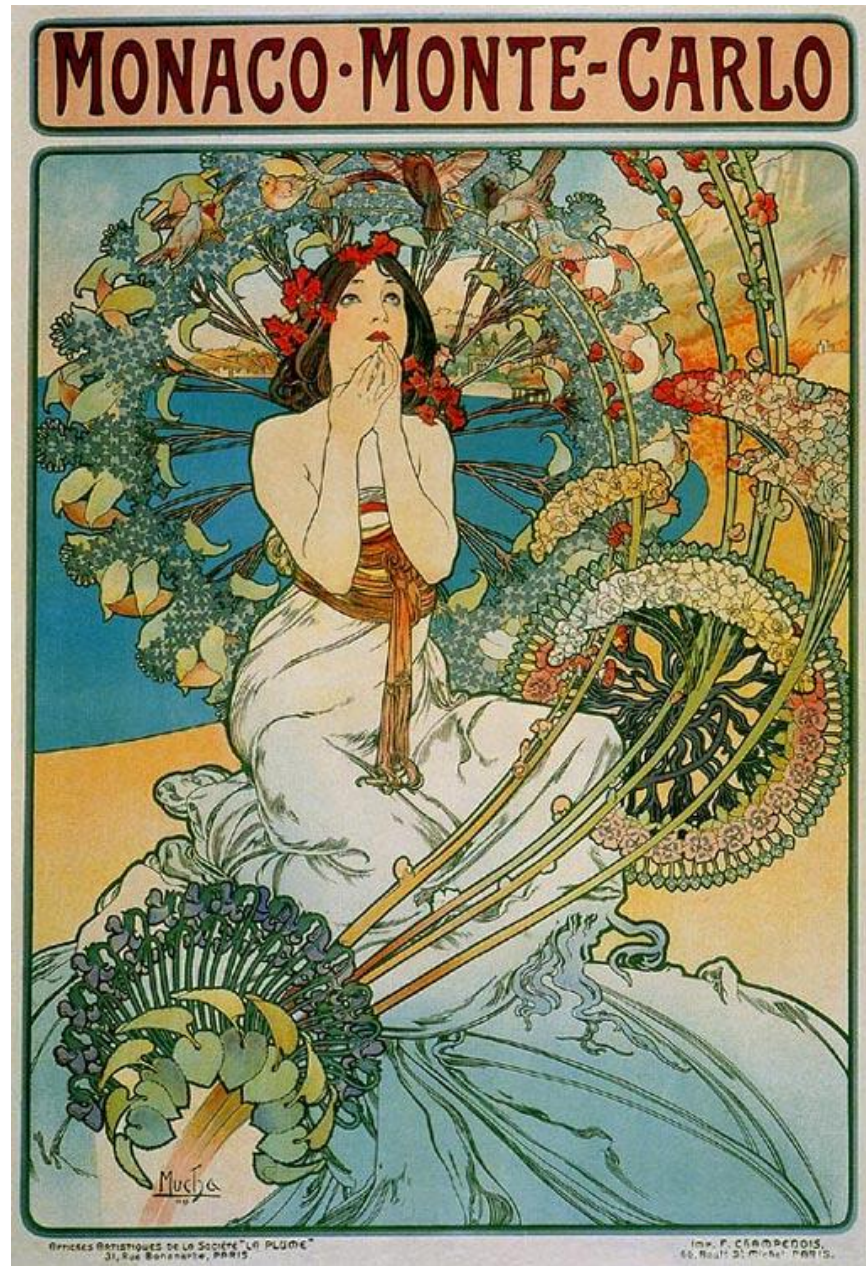

"Апафеоз истори
славянства"

"Принцесса Гиацинт"

"Монако. Монте-Карло."

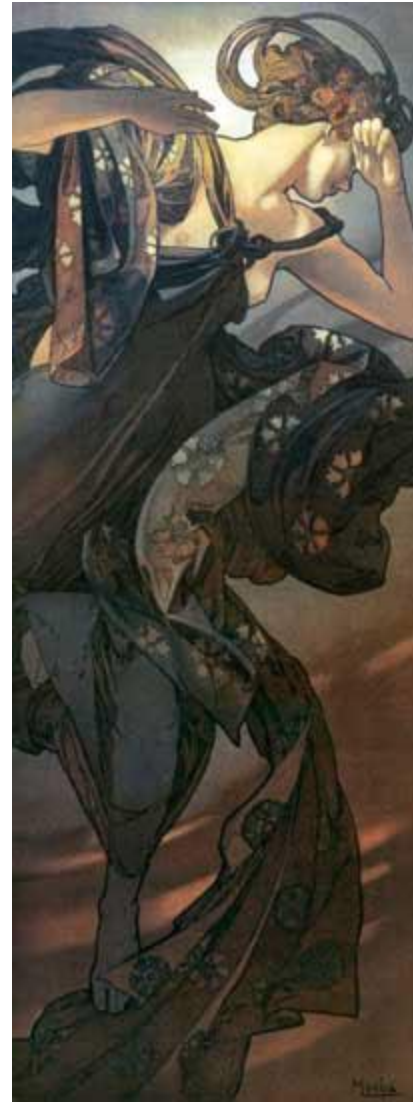
Декоративное панно из серии "Звезды"

"Лунное сияние"

"Утренняя звезда"

"Вечерняя звезда"

"Северная звезда"

HIVER

PRINTEMPS

ÉTÉ

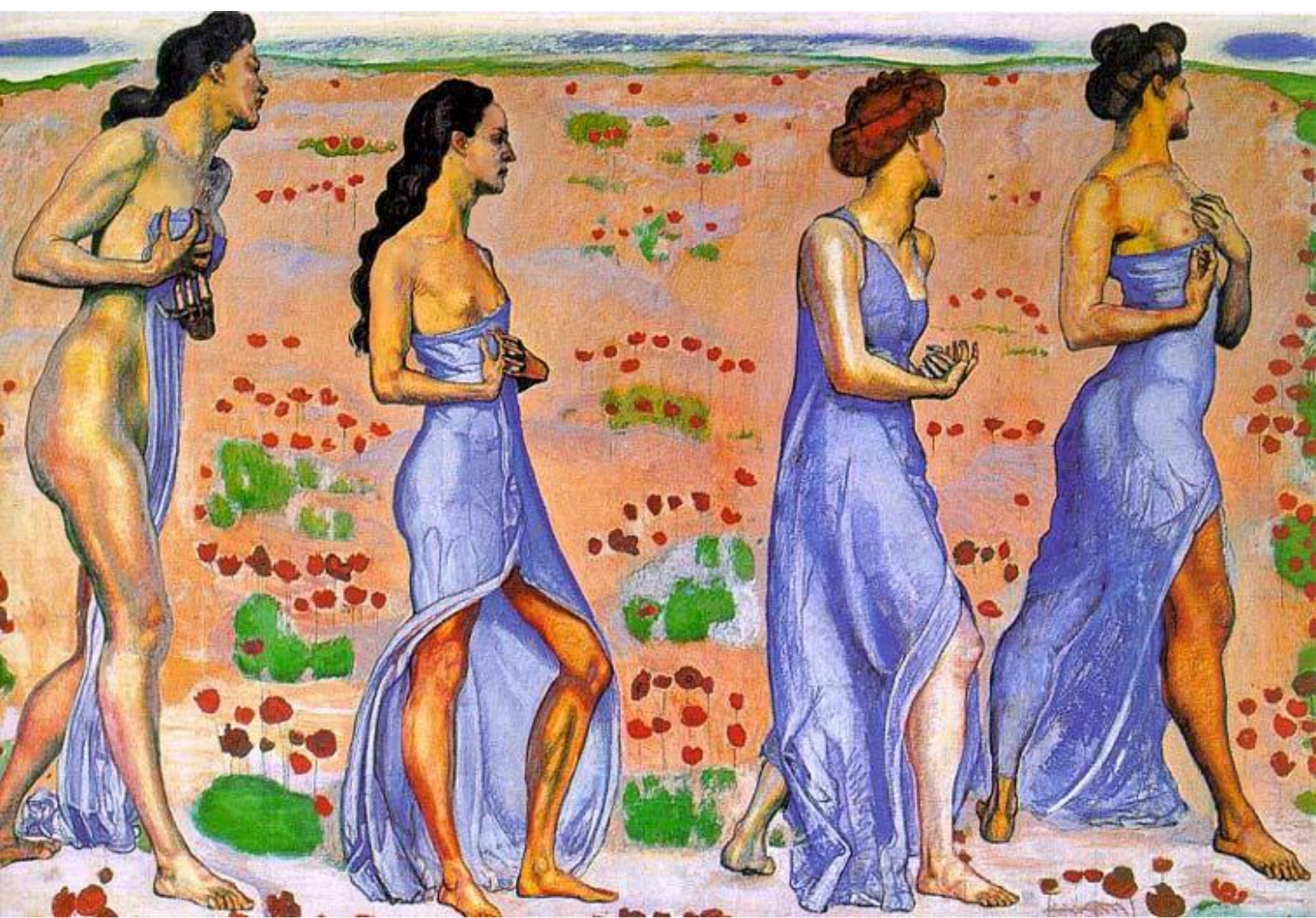
AUTOMNE

Фердинанд Ходлер (1853–1918), швейцарский живописец и график

"Взгляд в бесконечность"

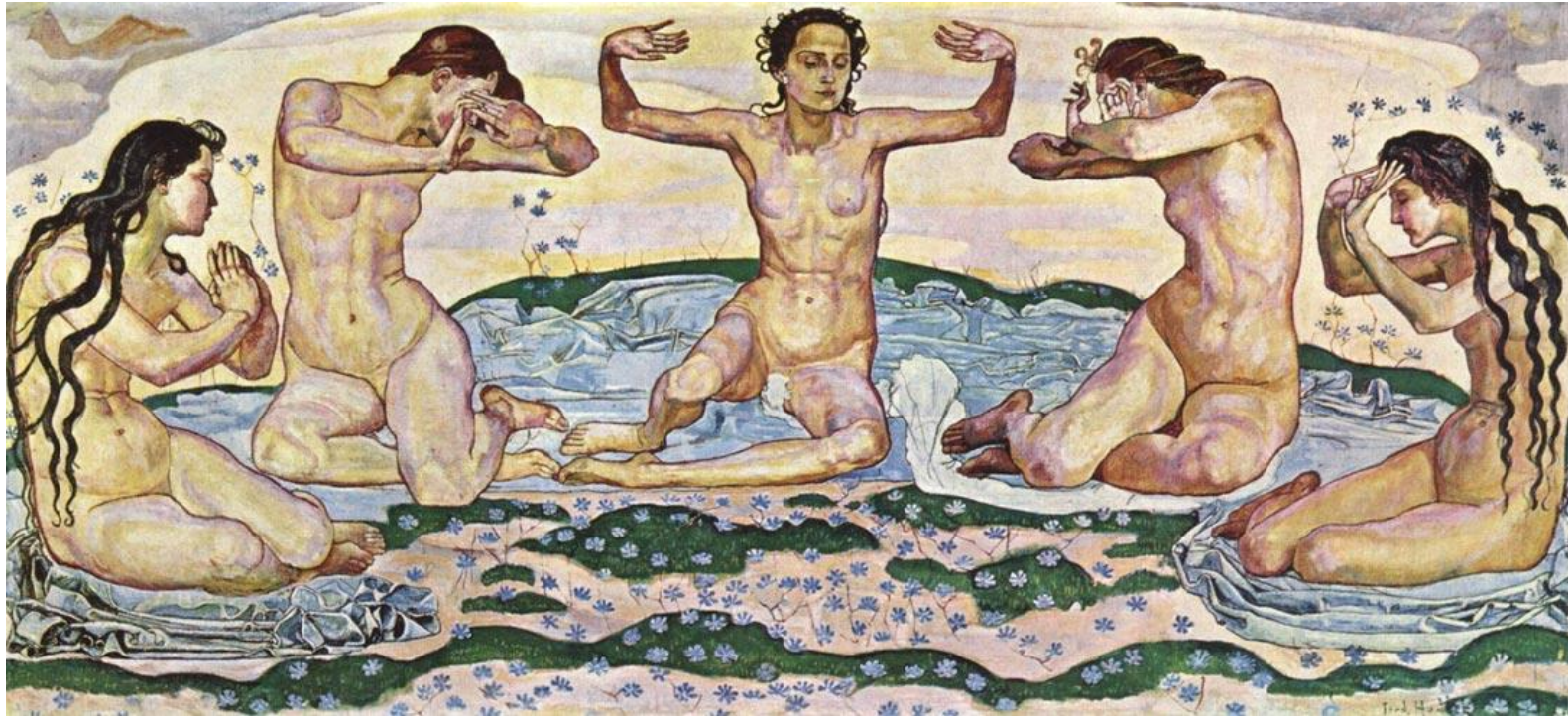
"Волнение"

"Избранная"

"Захваченные штормом"

"День"

"Ночь"

Архитектура модерна

отличается отказом от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, используются новые технологии (металл, стекло). Как правило, здания были построены «изнутри наружу», т.е. внутреннее пространство определяло облик здания. Фасады таких домов были несимметричны и походили на текучие образования.

Стремление к созданию одновременно и **эстетически красивых, и функциональных зданий**. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался.

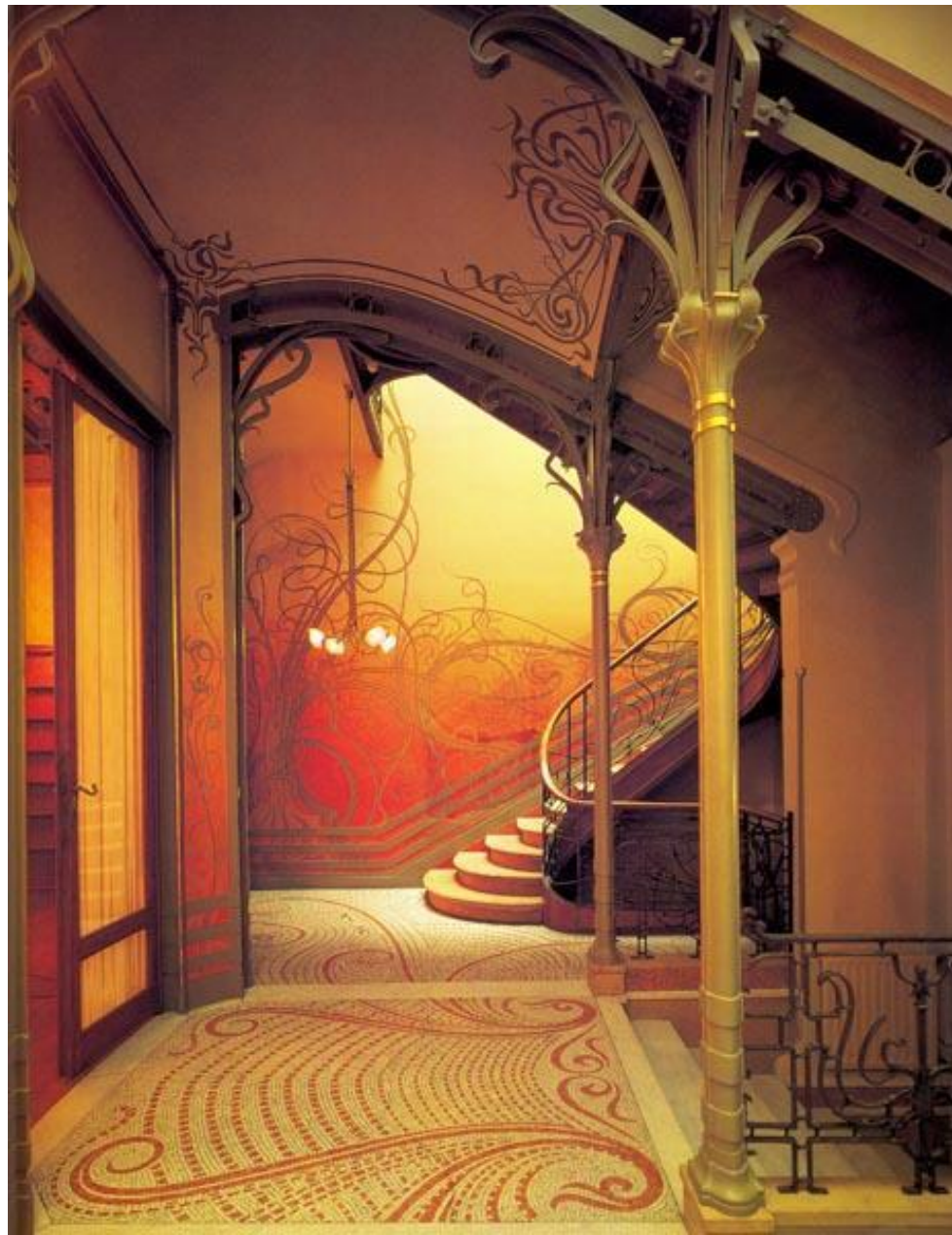

Одним из первых архитекторов, работавших в стиле модерн, был бельгиец **Виктор Орта** (1861—1947). В своих проектах он активно использовал новые материалы, в первую очередь, металл и стекло. Несущим конструкциям, выполненным из железа, он придавал необычные формы, напоминающие какие-то фантастические растения.

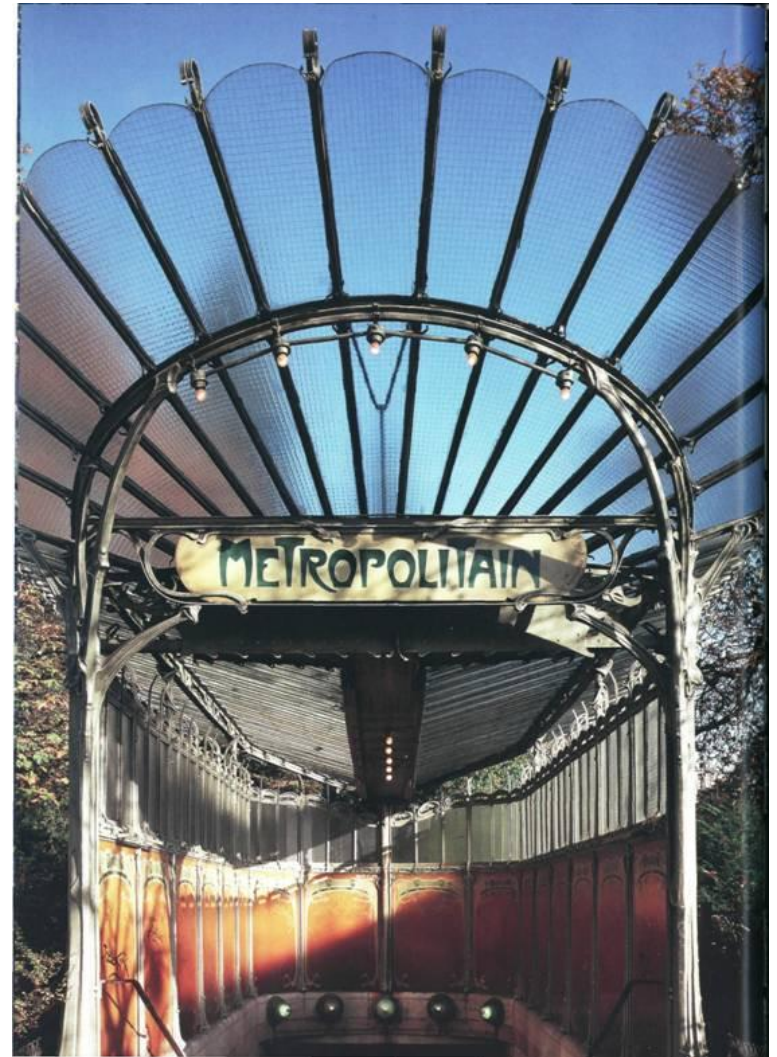

Все конструктивные элементы: лестницы, двери,
столбы, балконы — художественно обрабатывались.

Во Франции идеи модерна развивал **Эктор Гимар (1867-1942)**, создавший, в том числе, входные павильоны парижского метро.

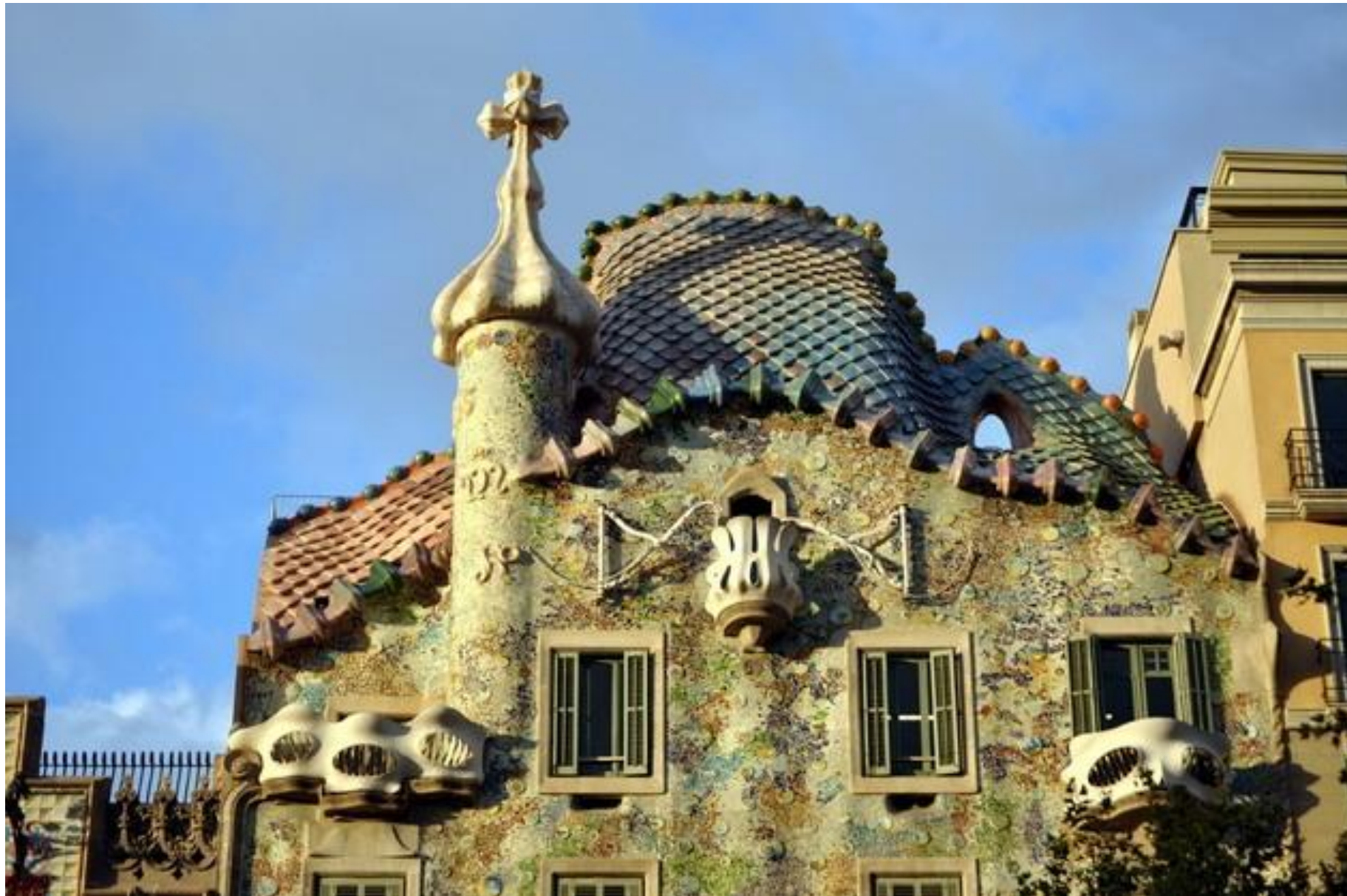

Отель

Ещё дальше от
классических
представлений об
архитектуре ушёл
испанский архитектор
Антонио Гауди
(1852-1926).

Здания, сооружённые им,
настолько органически
вписываются в
окружающий пейзаж, что
кажутся делом рук
природы, а не человека.

Дом Батло (Дом Костей) в Барселоне

Дом Мила

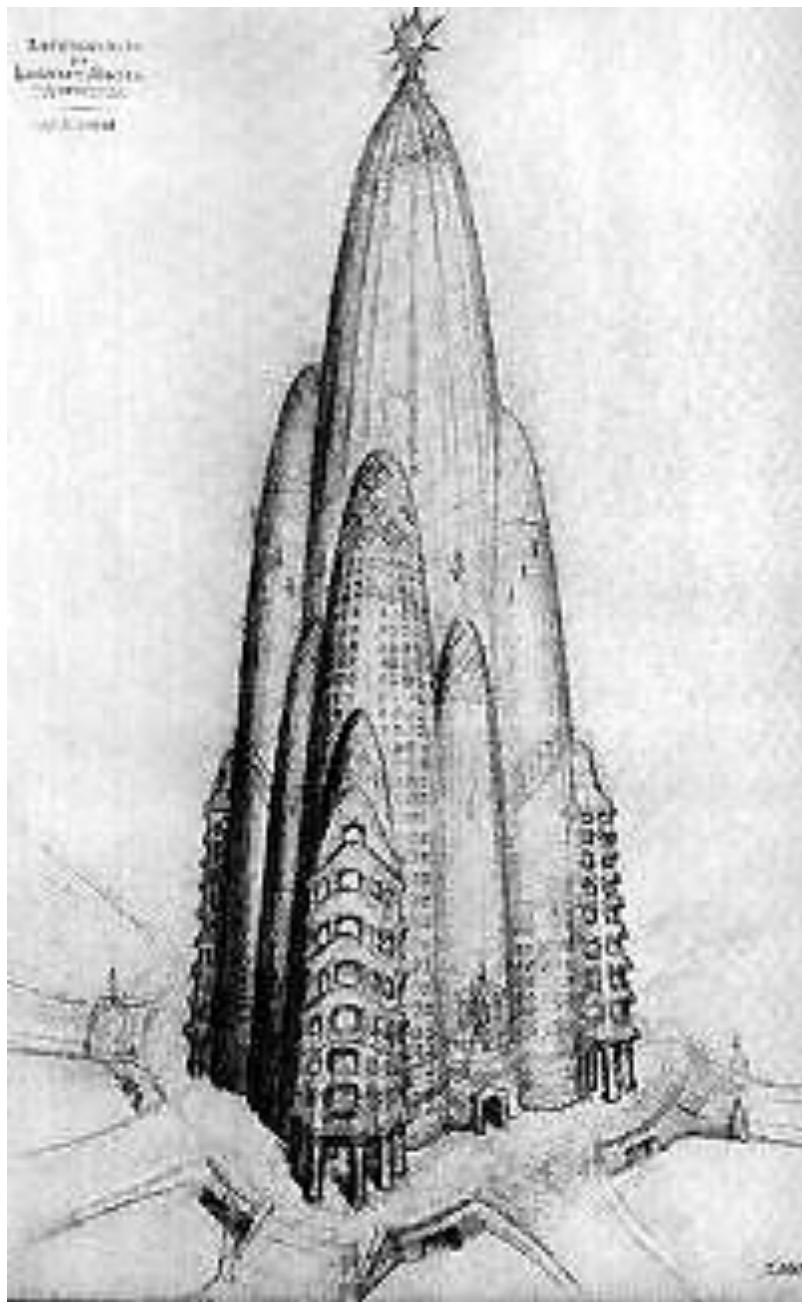

Жилой дом

Особняк

Жилой дом

Парк

Вершиной творчества Гауди является строительство церкви **Саграда Фамилия (церковь Святого Семейства)**, начатое в **1884 г.**

Собор задуман в форме креста и состоит из трёх фасадов: *фасад Рождества, фасад Страстей Христовых и фасад Воскресения*, каждый из них должен был по смелому замыслу Гауди символизировать **важнейшие этапы в жизни Иисуса Христа**: *рождение и жизнь, предательство и распятие, и его воскресение.*

Церковь «Саграда фамилия» в Испании

**Луис Комфорт
Тиффани (1848 — 1933) —**
американский художник и
дизайнер,
представитель **модерна.**

Международное признание
Тиффани принесли его
изысканные **изделия из стекла:**
витражи, абажуры, бижутерия.
Изобрел новую технику
изготовления витражей.
Произведения Луиса Комфорта
Тиффани украшают храмы и
частные дома.

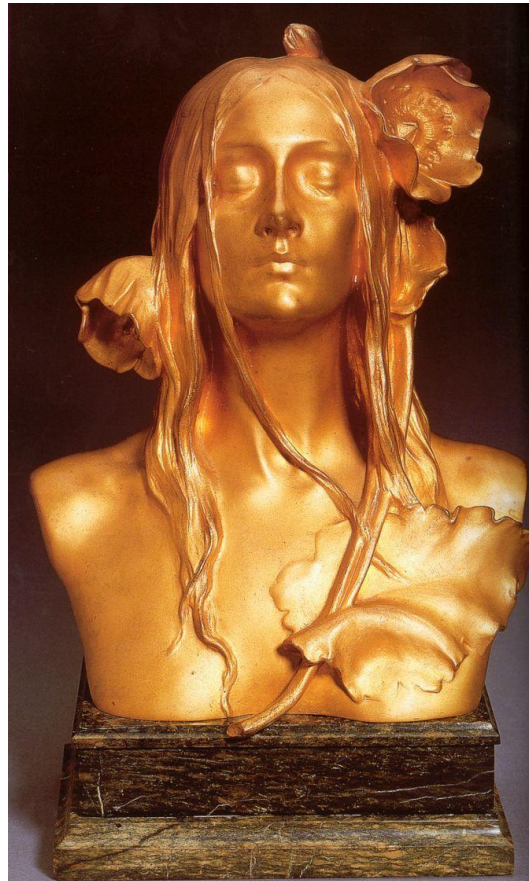

Скульптура модерна

отличается рельефностью, динамикой и текучестью форм, игрой крупных или же хрупких линий и силуэтов

МорисБ
уваль

Французский
скульптор
**Эмиль Антуан
Бурдель**
(1861 — 1929)

«Танец»

Аристид Майоль (1861 — 1944)

«Средиземноморье. Мысль»