

« ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ «ГОЛУБАЯ РОЗА»

Выполнила учащаяся 7 класса

«Изобразительное искусство»

Собянин Михаил Сергеевич

Предмет: «История изобразительного искусства»

Преподаватель: Кобец Нина Ивановна

г.Красновишерск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение
- 1.1.История создания сообщества «Голубая роза»
- 1.2.Основные идеи и положения русского символизма
- 2.Творчество крупнейших представителей русского живописного символизма.
- Художники
- Заключение

ВВЕДЕНИЕ

- На рубеже XIX-XX веков нигде в Европе не было такой напряженной экономической, политической и общественной ситуации, как в России, породившей в обществе неудержимое желание перемен. В тот период русское искусство формировало в себе сознание главной движущей силы жизни и взяло на себя миссию изменить российскую действительность и сделать ее прекрасной, наполнив высокой красотой и духовностью. На этой волне возникают поиски большого стиля, в основе которого лежала символистская идея синтеза, объединения усилий всех видов интеллектуального творчества с целью создания единого художественного образа эпохи. В России символизм возник позднее, чем в других странах Европы, в большей мере под влиянием французского, скандинавского и бельгийского, но развивался быстрее и активнее, чем на Западе. В это время и сформировалось содружество шестнадцати молодых живописцев, получившее впоследствии название «Голубая роза». Деятельность "Голубой Розы" была довольно длительной, хотя выставка с таким названием (1907) оказалась единственной. Название с той поры перешло к художественному движению, связанному с творчеством участвовавших в знаменитой выставке мастеров. В советские годы деятельность «Голубой розы» была предана забвению как «буржуазное и чуждое явление». Символизм в русской живописи - одно из важнейших направлений художественной культуры рубежа XIX-XX вв. Актуальность в том, что возрос интерес у отечественных искусствоведов, к проблемам русского живописного символизма и его месту в культуре. А мне захотелось по больше узнать об этом направлении в русской живописи.

- **Цель** - Исследование особенностей символизма в русском живописном символизме, как явлении русской культуры.
- **Задачи:**
 - 1. Выявить основные идеи и положения русского символизма.
 - 2. Изучить историю и развитие художественного объединения русских художников «Голубая роза» в России
 - 3. Исследовать творчество крупнейших представителей русского живописного символизма.
 - 4. Привлечь внимание аудитории к художественному объединению русских художников «Голубая роза».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СООБЩЕСТВА «ГОЛУБАЯ РОЗА»

- В конце XIX - начале XX века в Московском училище живописи, ваяния и зодчества сформировалось содружество шестнадцати молодых живописцев, получившее впоследствии название «Голубая роза». Их лидеры Павел Кузнецов и Пётр Уткин - были выходцами из старинного волжского города Саратова. Кроме них, в группу входили: А.А. Арапов, Н.Н. Феофилактов, Н.П. Крымов, Н.Д. Милиоти, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, С.Ю. Судейкин, скульптор А. Т. Матвеев, К.С. Петров-Водкин в начале своего творческого пути и другие. М.А. Врубель принимал участие в их выставках. Они считали себя провозвестниками нового вида искусства, главной целью которого стало создание масштабной картины-панно, где синтезировались бы все виды искусства: живопись, архитектура, музыка, поэзия, а также театрально-декорационное искусство. Особое значение придавалось музыке с её бесконечностью, импровизационностью, одухотворённостью. Музыкальная ритмика картин заставляла жить их своей жизнью, создавала трансцендентное бытие, существуя вне реального времени и пространства.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПОЛОЖЕНИЯ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

- Программа «Голубой розы» была связана с идеями символизма и отчасти живописными установками фовизма; общим для голуборозовцев явился наметившийся переход от импрессионизма к постимпрессионизму, тяга к декоративности, символике, стилизаторству, иногда к примитивизации образов в духе лубка или детского творчества. В целом эстетическая направленность была близка принципам французской группы «Наби». Мастера «Голубой розы» оказали значительное влияние на формирование неопримитивизма в русской живописи; их идеи получили развитие в творчестве Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, К. С. Малевича.

ТВОРЧЕСТВО КРУПНЕЙШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЖИВОПИСНОГО СИМВОЛИЗМА.

- Русский живописный символизм, в котором получили свою реализацию основные теоретические принципы символизма (проблема жизнетворчества, теургии, синтеза и др.), является одним из ведущих направлений в русском изобразительном искусстве рубежа XIX-XX вв. Живописные системы русского символизма, построенные на пластической и литературной основах, образовали оригинальную национальную школу, которая занимает важное место в истории общеевропейского символизма в сфере пластических искусств.

А.А. АРАПОВ

1876-1949

Родился 3 декабря (21 ноября) 1876 года в Санкт-Петербурге. Художник, график, живописец. В 1906 году окончил училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Первая самостоятельная работа на профессиональной сцене - оформление двух картин спектакля "Евгений Онегин" в 1905 году в Студии на Поварской. С 1908 года оформлял спектакли в Театре Незлобина, Комиссаржевской, Свободном театре. В 1917 году работал в Большом театре: новые декорации к спектаклям текущего репертуара — две картины в опере "Аида", отдельные акты в "Псковитянке", "Пиковой даме", "Лебедином озере". В 1920-1923 гг. жил и работал в в Ростове-на-Дону, а затем в Баку. Вернувшись в 1923 году в Москву, сотрудничал с Театром им. Оформил несколько спектаклей в МХАТ-2. В конце 20-х - первой половине 30-х годов оформлял спектакли Малого театра. Ушел из жизни — 21 декабря 1949 года.

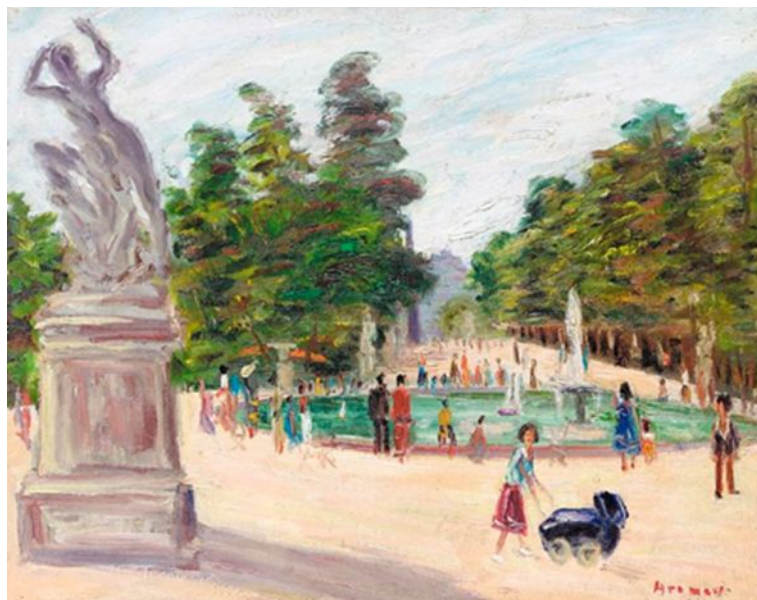
А.А. АРАПОВ

«Желтый трамвай»

«Лодки у причала»

«Гуляющие в парижском парке»

П.И. БРОМИРСКИЙ

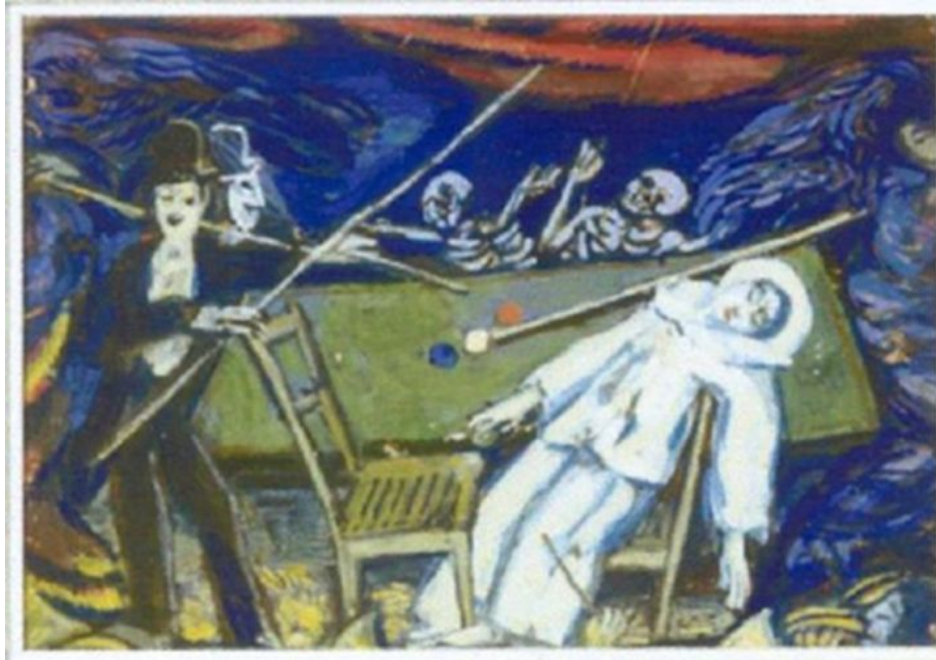
(1886-1920)

Скульптор, рисовальщик, художник декоративно-прикладного искусства, живописец.

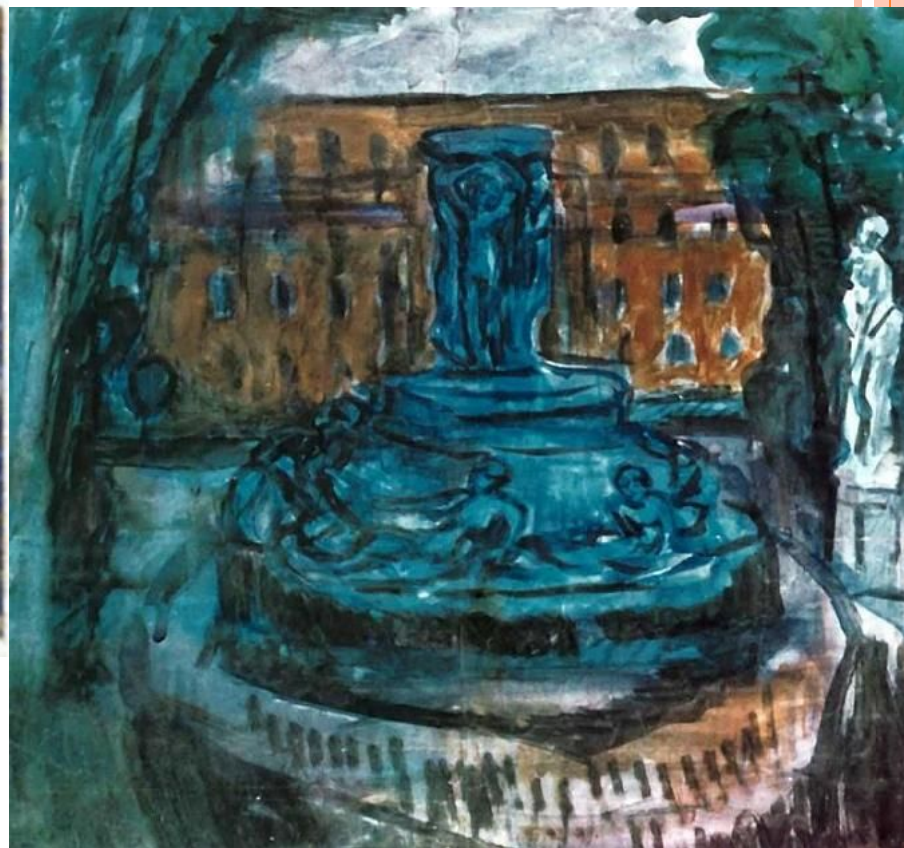
Родился в бедной мещанской семье. В 1896–1900 учился во Владимирско-Волынском городском училище. В возрасте четырнадцати лет приехал в Москву, некоторое время жил в доме психиатра Ф. А. Усольцева, где познакомился с М. А. Врубелем. В 1906 поступил в МУЖВиЗ, учился на скульптурном отделении у С. М. Волнухина и П. П. Трубецкого

П.И. БРОМИРСКИЙ

Бильярд (Смерть Пьеро). 1908 г. Бумага, акварель, гуашь. Частное собрание, Москва

Фонтан. 1910 г. Бумага, акварель. 50x45 см. Собрание Н.Е. Шлепяновой, Москва.

В.П. ДРИТТЕНПРЕЙС

- Сын архитектора П. А. Дриттенпрейса. В 1887—1897 годах учился в Александровском коммерческом училище в Москве. В 1898 году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на отделение архитектуры. В 1900-е совершил поездки в Ростов Ярославской губернии (вместе с А. А. Араповым), в Петербург (1903, с ним же, а также с Н. П. Феофилактовым, Н. Н. Сапуновым), в Крым (1908). В Петербурге познакомился с Сергеем Дягилевым.

В 1906 году удостоен за архитектурные проекты малой серебряной медали, в 1907 — большой серебряной медали. В 1908 году окончил архитектурное отделение училища со званием классного художника архитектуры. Тогда же был принят на живописное отделение училища, но уже в октябре выбыл из состава учеников. В 1909—1910 годах продолжил обучение живописи в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств. По другим данным, учился в 1909—1911 в мастерской Л. Н. Бенуа на архитектурном отделении Высшего художественного училища.

Огненный ангел. По мотивам
одноименного романа В.Брюсова. 1907
г. Бумага на картоне, масло 51,5x34 см.
Государственная Третьяковская галерея.

Маскарад-фантош. Опубликовано
«Золотое руно», 1907, № 5.
Местонахождение неизвестно.
Выставка «Голубая Роза», Кат. № 18.

И.А. КНАБЕ

Его квадратные или вытянутые по горизонтали пейзажи тяготеют к панно. Судя по названию картин, в них преобладают темы ночи, лунного призрачного света, образы сказок, мотив романтической мечты

Иван Адольфович Кнабе родился 8 (20 по новому стилю) февраля 1879 г. в Москве. Происходил из дворянской семьи римско-католического вероисповедания. Полное имя художника при рождении - Ян Густав Теофил. Учился в реальном училище при Реформатской церкви в Москве. В 1898 г. поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на отделение живописи. Вошел в состав кружка Павла Кузнецова. В 1901 г. выбыл из училища вследствие неуспеваемости. Однако продолжал работать как художник и контактов с кузнецовской группой не терял. В 1907-1908 гг. сотрудничал в журнале «Золотое Руно» и был активным членом группы "Голубая Роза" на первом этапе ее деятельности, выступал в ее составе в качестве живописца на наиболее значительных выставках:

«Алая Роза» - 1904 г., Саратов; «Московское товарищество художников» - 1906 г.; «Венок. Стефанос» - 1907-1908 гг., Москва; В произведениях Кнабе явно выражена декоративистская тенденция.

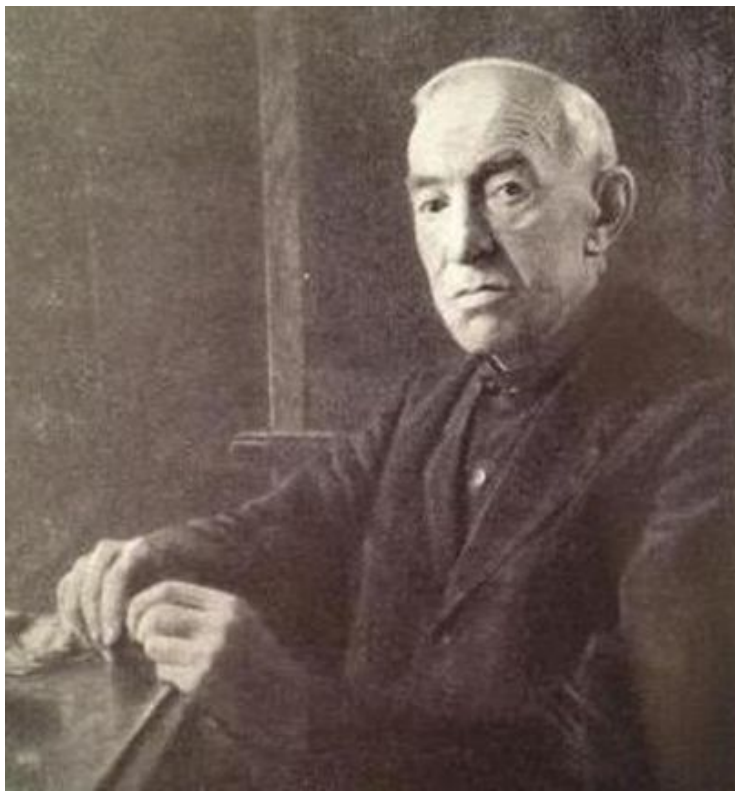
Ночь. 1907 г.
Местонахождение неизвестно.
Выставка «Салон «Золотого
Руна», 1908 г

□ Осень. 1907 г.
Местонахождение неизвестно.
Выставка «Венок. Стефанос»,
1907-1908 гг.

Н.П.КРЫМОВ

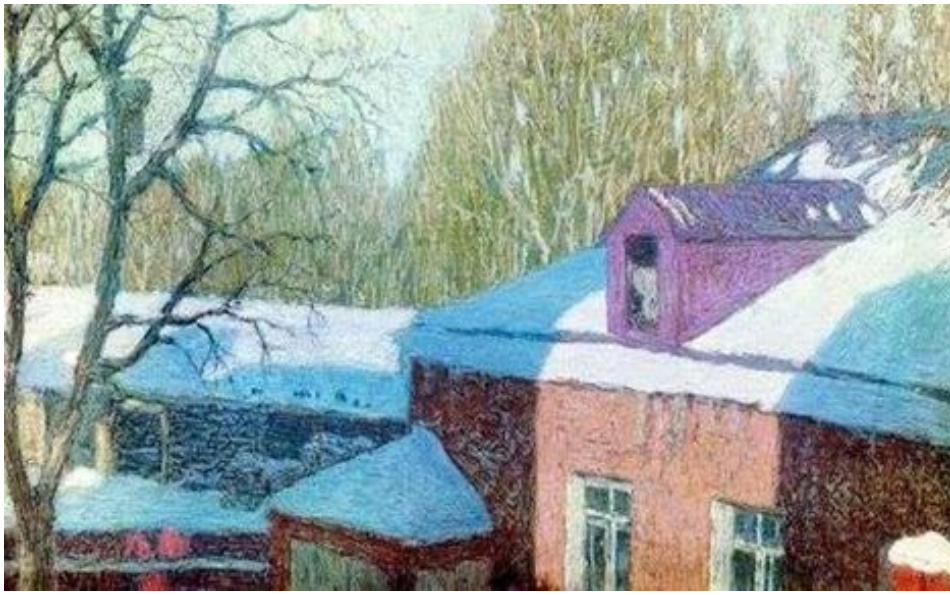
В историю русского искусства Н. П. Крымов вошел не только как один из лучших русских пейзажистов XX столетия, но и как крупный теоретик живописи и педагог.

Родился в семье художника. Первоначальную профессиональную подготовку получил у отца. В 1904 г. поступил в МУЖВЗ, где занимался у В. А. Серова и К. А. Коровина.

В первые годы учебы Крымов был так беден, что зачастую не мог купить краски и пользовался теми, которые счищали со своих палитр и холстов более состоятельные ученики. Это приучило Крымова к бережному обращению с красками и работе на полотнах небольших форматов.

Крымов участвовал в выставках объединений "Голубая роза", "Венок", Союза русских художников. К моменту окончания училища (1911) он уже известный художник.

Солнечный день. 1906
Холст, масло

К весне. 1907
Холст, масло.

П.В.КУЗНЕЦОВ

17 ноября 1878 года родился Павел Варфоломеевич Кузнецов, один из самых интересных живописцев первой половины XX века.

Он родился в Саратове в семье иконописца (дед его был садоводом). Когда художественные наклонности мальчика ясно определились, он поступил в «Студию живописи и рисования» при Саратовском обществе любителей изящных искусств, где занимался в течение нескольких лет (1891—1896 гг.) под руководством В. В. Коновалова и Г. П. Сальвини-Баракки, там же встреча с В. Э. Борисовым-Мусатовым оказала на него серьёзное воздействие, как и на его однокашника и друга, выдающегося скульптора А. Т. Матвеева, впрочем, как и на всю саратовскую художественную молодежь.

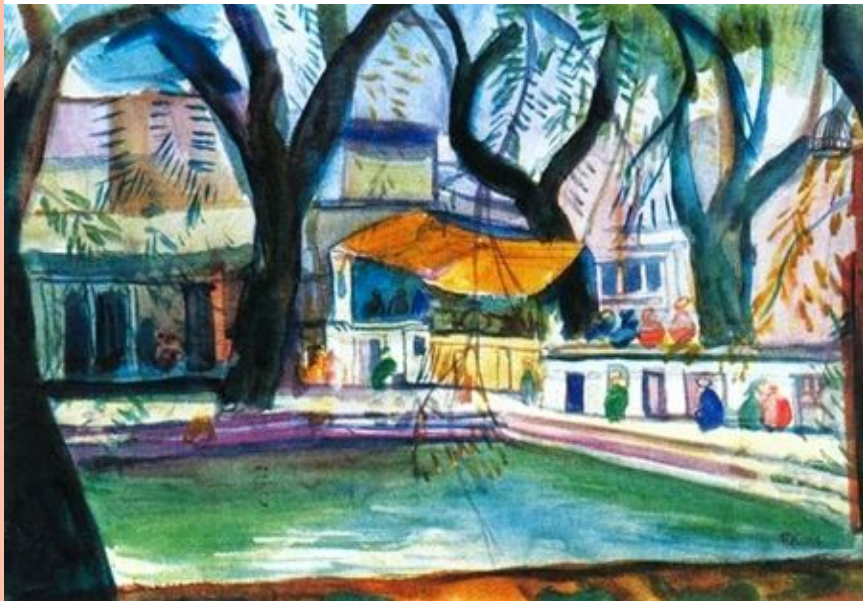

Гадание, 1912

Павел Кузнецов. Восточный мотив,
1913-1914

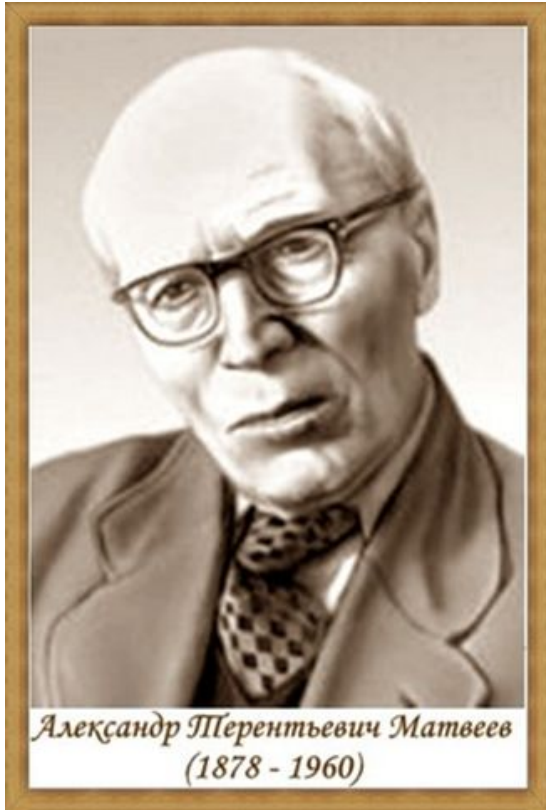

Водоем, 1912

13 августа 1878 (Саратов) — 22 октября
1960 (Москва)

А.Т.МАТВЕЕВ

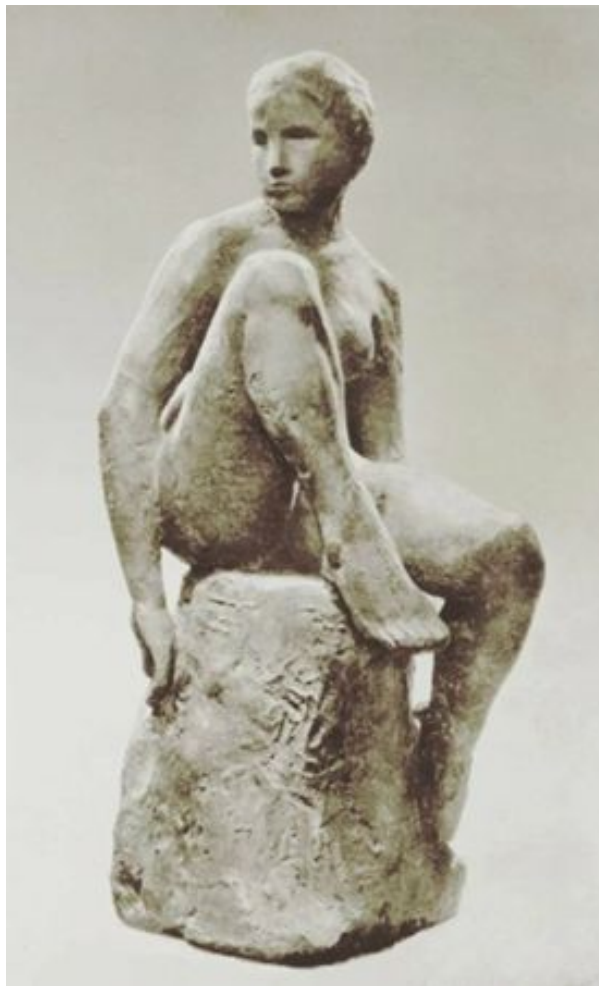
Скульптор, график, художник декоративно-прикладного искусства

Родился в семье торгового служащего. В 1896–1899 учился в Боголюбовском рисовальном училище в Саратове у В. В. Коновалова и Т. П. Сальвини-Баракки, одновременно у Коновалова в студии при саратовском обществе изящных искусств. В 1899 поступил в МУЖВиЗ в качестве вольнослушающего ученика. Занимался под руководством С. М. Волнухина и П. П. Трубецкого. В 1900–1901 получил малую серебряную медаль и премию С. М. Третьякова за скульптурные этюды. В конце 1902 выбыл из Училища, не окончив курса и не получив звания художника.

«Сидящий мальчик»

«Купальщица»

«Октябрь»

В.Д. МИЛИОТИ

Василий Дмитриевич Милиоти (Милиотти) родился 5 (17 по новому стилю) февраля 1875 г. в Москве в купеческой семье, имеющей греческие корни. Младший брат художника-символиста Николая Дмитриевича Милиоти (1874-1962). Специального художественного образования не получил. В 1890-х гг. учился в Московском университете на юридическом и историко-филологическом факультетах. Занимался рисунком с домашним учителем Турчаниновым, и живописью под руководством брата Николая. Испытал его влияние, вошел в состав училищных друзей и единомышленников брата по МУЖВЗ, образовавших кружок под руководством Павла Кузнецова, и стал активным участником художественной жизни Москвы начала XX века.

Телем. 1904-1905 гг. Доска,
гуашь

Утро. 1905 г. Бумага, акварель, гуашь

Н.Д.МИЛИОТИ

Николай Дмитриевич Милиоти (Милиотти) родился 16 (28 по новому стилю) января 1874 г. в Москве в купеческой семье, имеющей греческие корни. В середине 1880-х – начале 1890-х гг. обучался в Реальном училище Воскресенского. В 1894 г. поступил на живописное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, учился у Н. А.Касаткина, С.В.Иванова, А.Е.Архипова, Л.О. Пастернака, В.А.Серова и К.А.Коровина.. Принимал активное участие в новаторских начинаниях кузнецовцев и организации выставок. В 1898 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета, В 1900-м году выбыл из училища, не получив звания, но связь с группой сохранил. В конце 1890-х - начале 1900-х гг. выезжал в страны Западной Европы – посетил Италию, но в основном был в Париже, где продолжал свое профессиональное образование в художественных академиях и школах – Ф.Коларосси, Р.Жюльена, Витти, работал некоторое время и в мастерской Д.Уистлера.

«Ангел Печали»

Н.П.Рябушинский

1877 (Москва) — 1951 (Ницца)

Живописец, график (более известен как меценат и коллекционер).

Был шестым сыном в семье крупнейшего московского банкира и предпринимателя Павла Михайловича Рябушинского.

Предпринимательской деятельностью не интересовался. После смерти отца вышел из «Товарищества мануфактур П. М. Рябушинского», получив свою долю наследственного капитала.

Страстно увлекался искусством; коллекционировал произведения старых мастеров и современных ему художников, организовывал и финансировал выставки новейшего искусства. Самостоятельно занимался живописью и графикой, хотя профессионального образования не имел.

Вилла «Черный лебедь»

Н.Н.САПУНОВ

Русский живописец, театральный художник Николай Николаевич Сапунов родился в Москве в небогатой купеческой семье. Его отец Николай Иванович Сапунов владел полукустарным заводиком, изготовлявшим свечи для торжественных богослужений. Отец умер, когда будущему художнику было 12 лет. Николай Сапунов - одна из ярких и самобытных фигур в русском искусстве XX столетия. Замечательный живописец и рисовальщик, он прожил короткую жизнь. В 1912 г. трагически погиб тридцати двух лет от роду, утонув во время катания на лодке вместе с поэтом М. Кузминым по Финскому заливу

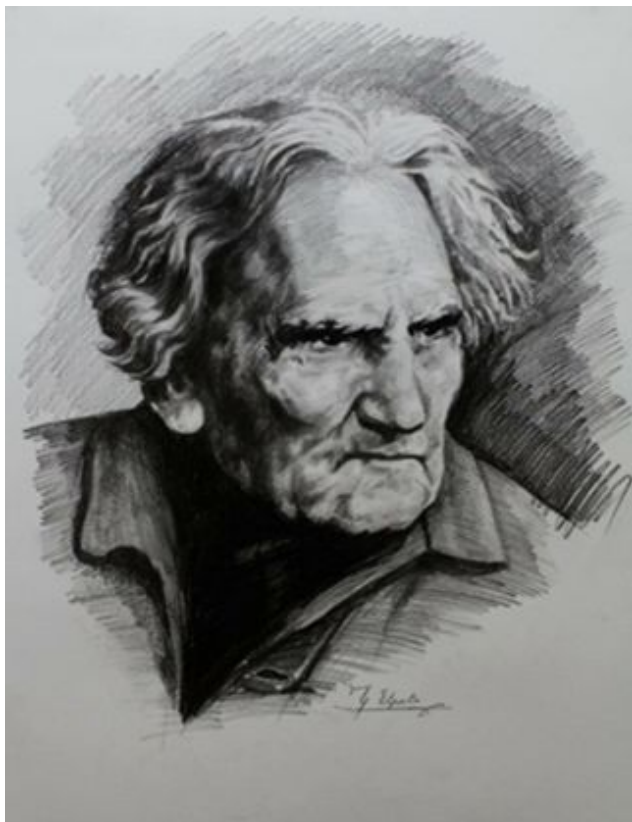
Пионы 1908

Зима.

М.С.САРЬЯН

Мартiros Сарьян родился 16 (28) февраля 1880 года в патриархальной армянской семье в городе Нахичевань-на-Дону («Новый Нахичевань», ныне в пределах Ростова-на-Дону). На хуторе, расположенном в сорока километрах от Нахичевани, принадлежащем отцу М. Сарьяна, прошли детские и юношеские годы художника.

- В 1895 году закончил городское училище. С 1897 по 1904 годы учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в том числе в мастерских В. А. Серова и К. А. Коровина. Учителями Сарьяна в Училище были К. Горский, А. Корин, В. Бакшеев, С. Милорадович, Н. Касаткин, Л. Пастернак, А. Архипов. Некоторое время Сарьян работал в мастер-ских А. Степанова и А. Васнецова. Последний заменил умершего И. Левитана, у которого Сарьяну пришлось работать очень недолго.

«Поэт на склонах Арагаца»

«Любовь»

С.Ю. СУДЕЙКИН

Сергей Юрьевич Судейкин родился 7 (19) марта 1882 года в Санкт-Петербурге в семье полковника жандармерии, погибшего через год после рождения сына от рук провокатора Дегаева. В 1897-1909 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его учителей были Аполлинарий Васнецов, Пастернак, Серов, Коровин.

Стоит отметить, что в 1902 году Сергей был отчислен сроком на один год за демонстрацию на студенческой выставке рисунков фривольного содержания в манере, которая не входила в учебную программу. Работы молодого художника были наполнены излишней откровенностью и эротизмом

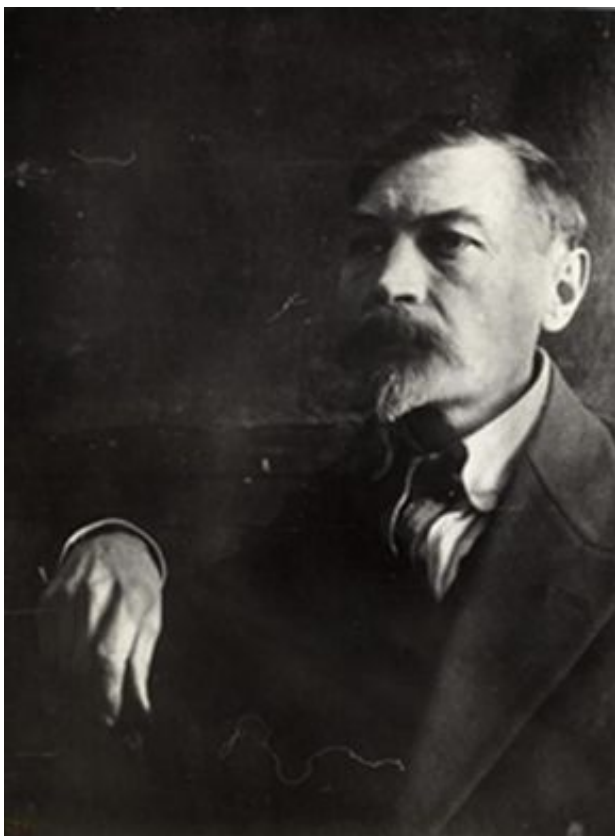

С.Ю. Судейкин «Портрет Ольги Глебовой в роли Путаницы» (1913) (1916)
Судейкиной в роли Путаницы» (1913) (1916)

П.С.УТКИН

Петр Саввич Уткин родился 9 октября 1877 года в Тамбове. В 1878 году Уткины переехали в Саратов. Вскоре после этого отец покинул семью, в которой подрастало три сына, и мать будущего художника Ольга Варфоломеевна Колобова оказалась в крайне бедственном положении, поэтому Петр Уткин довольно рано начал работать. Однако стесненные обстоятельства не помешали юноше проявить искренний интерес к живописи.

«Осень. Разбойщина»

«Разлив Волги. Зеленый остров»

Н.П. ФЕОФИЛАКТОВ

Николай Петрович Феофилактов родился 13 апреля 1876 г. в Москве в семье мелкого чиновника. С 1892 г. учился в Московском межевом институте. В это время он увлекся рисованием и живописью, участвовал в ученических выставках, оформлял спектакли. Профессионального художественного образования не получил. Самостоятельно занимался живописью и музыкой. Увлекался искусством М.А. Врубеля и графикой югендстиля. В это время через своего однокурсника Н.Н. Сапунова познакомился с С.Ю. Судейкиным, П.В.Кузнецовым и другими. Хотел поступать как и Сапунов в Московское училище живописи, однако его не удовлетворяли методы обучения, в связи с чем в 1900-1903 гг. он посещал студию К.Ф.Юона. В 1900-1901 г. оформлял журнал «Муравей».

Журнал «Весы». Обложка (1905)

А.В. ФОНВИЗИН

- Артур Владимирович Фонвизин (1882/83-1973), советский живописец. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970). Акварелист. С детства страдал тяжелой формой аутизма. Говорить и рисовать начал в результате сильного эмоционального потрясения от посещения цирка Чинизелли. Учился в МУЖВЗ (1901-04) и в частных академиях в Мюнхене (1901-04). Участник выставки "Голубая роза" (1907), член объединения "Бубновый валет", ОМХ, АХРР. Исполненным в изысканно-живописной манере произведениям Фонвизина (серии "Цирк", "Песни и романсы", гуашь, масло, 1903-09, акварель, 30-70-е гг., ГТГ, ГМИИ, ГРМ; пейзажи, натюрморты) свойственны тонкие красочные переходы, свободный ритм крупных цветовых пятен. Значительное место в творчестве Фонвизина занимают мажорные по звучанию театральные портреты (серия "Актрисы", 1930-70-е гг., ГТГ и другие собрания).

А.В. Фонвизин «Невеста»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Таким образом, я исследовал материал по выбранной теме и открыл для себя новое и интересное, была удивлен, что настолько многого не знал о художественном объединении «Голубая роза» и что русский символизм внес в общий поток этого художественного направления свою краску, свои национальные черты. В нем проявились особенности русского фольклора с его ярким декоративизмом, глубокая религиозность национального сознания. Его образам присущи мягкий лиризм и мечтательность, свойственные русской душе и природе. Но иногда произведения художников объединения вызывали неоднозначную и даже отрицательную реакцию у зрителей и критиков уже в начале совместной работы.

