Серебряный век русской культуры

Серéбряный век — период в истории русской культуры, относящийся к началу **XX** века, совпавший с эпохой модерна. Такое его название распространилось лишь во второй половине **XX** века. В европейской культуре рубеж **XIX—XX** веков получил общепринятое французское наименование **fin de siècle** («конец века»). Этот стремительный взлет во всех областях культуры Н. А. Бердяев назвал “русским культурным ренессансом”.

Художественная жизнь России рубежа веков

- Перелом веков в России – перелом в художественной культуре
- Рубеж **XIX - XX** веков называют «серебряным веком». Название принадлежит Н.А.Бердяеву, который увидел в достижениях культуры своих современников отблеск российской славы предшествующих «золотых» эпох
- Творцы искусства жили ощущением недовольства «обыденной серостью» и жаждали открытий новых миров
- Происходило переплетение традиционного и новаторского: наряду с реализмом рождалось новое искусство

Живопись

В изобразительном искусстве существовало реалистическое направление, представителями которого были И. Репин, Товарищество передвижных выставок и авангардные направления. Одной из тенденций было обращение к поискам национальной самобытной красоты – работы М. Нестерова, Н. Рериха и др. Русский импрессионизм представлен работами В. Серова, И. Грабаря (Союз русских художников), К. Коровина, П. Кузнецова («Голубая роза») и др.

М. Нестеров. Христова Невеста (1887)

И. Репин. Тайная вечеря (1903)

Художники конца XIX века

Ива́н Константи́нович Айвазо́вский

Стиль: романтизм

1817 – 1900 гг.

Посещение Байроном мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции (1899 г.)

Васи́лий Васи́льевич Верещ́агин

Стиль: реализм

1842 – 1904 гг.

Подавление индийского восстания англичанами (1884 г.)

Геннадий Александрович Ладыженский

Стиль: реализм

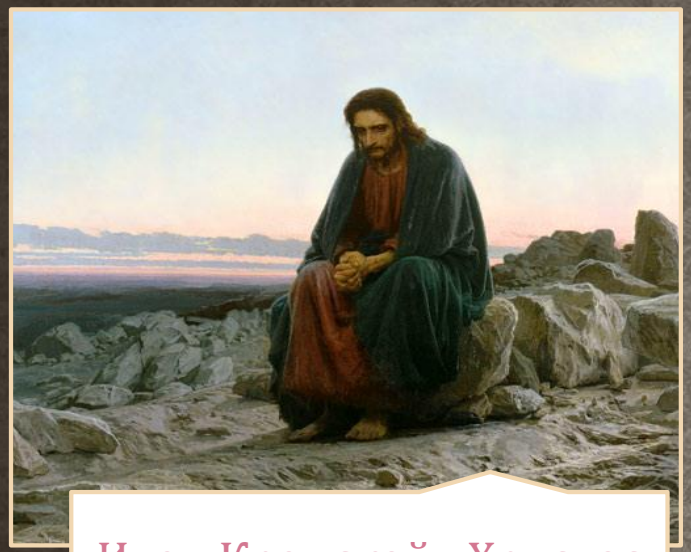
1852 – 1916 гг.

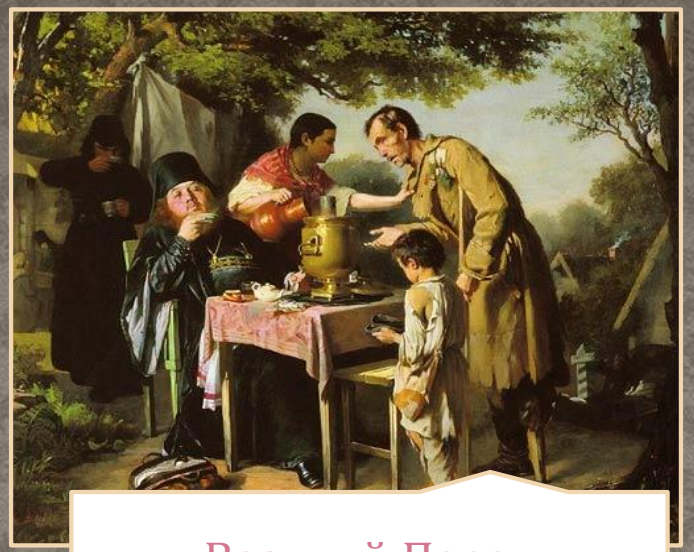
«Хаджибей» (1899 г.)

Товарищество передвижных художественных выставок (кратко Передви́жники) — объединение российских художников, возникшее в последней трети XIX века и просуществовавшее до 1923 г. В эстетическом плане участники Товарищества, или передвижники, до 1890-х гг. целенаправленно противопоставляли себя представителям официального академизма.. В своей деятельности передвижники вдохновлялись идеями народничества

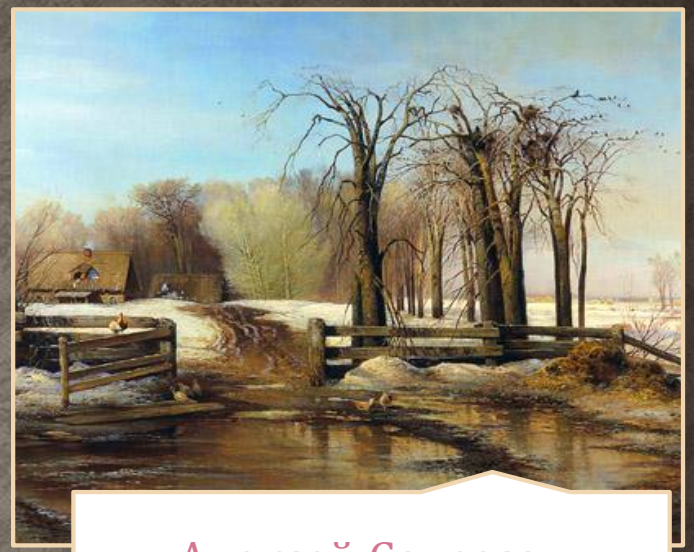

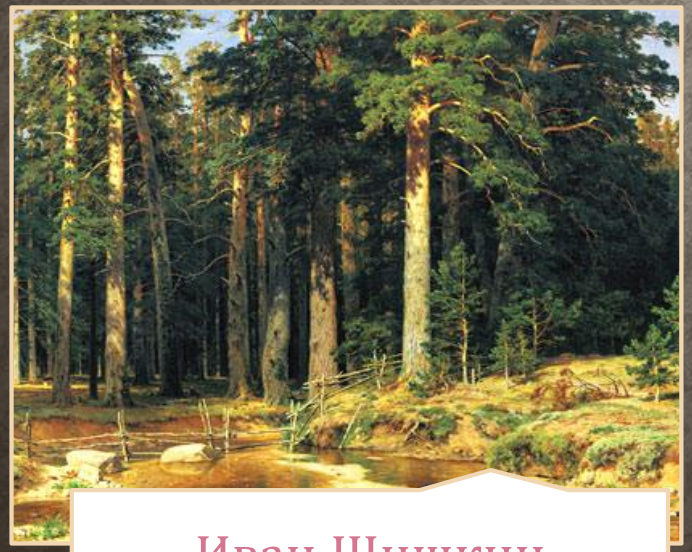
Иван Крамской «Христос в пустыне»

Василий Перов «Чаепитие в Мытищах»

Алексей Саврасов «Весенний день»

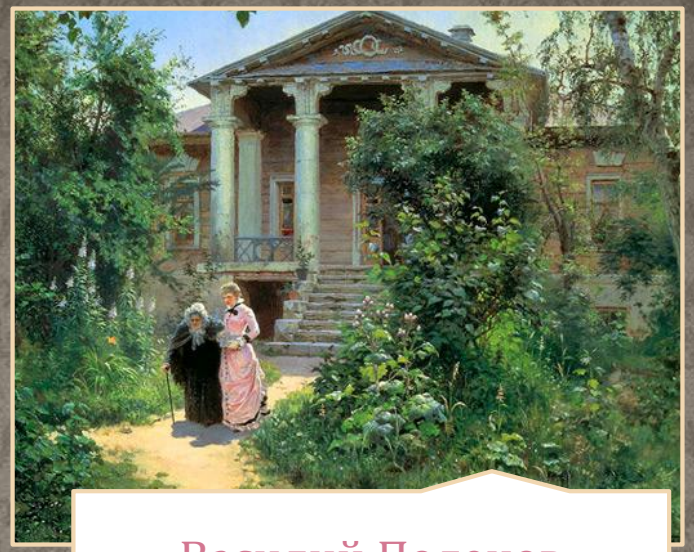
Иван Шишкин «Корабельная роща»

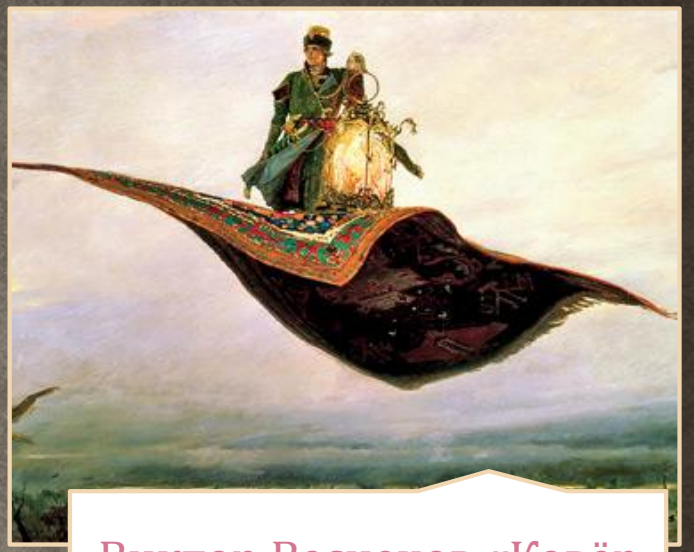
Илья Репин портрет Л. Н. Толстого

Николай Ге «Что есть истина? - Христос и Пилат»

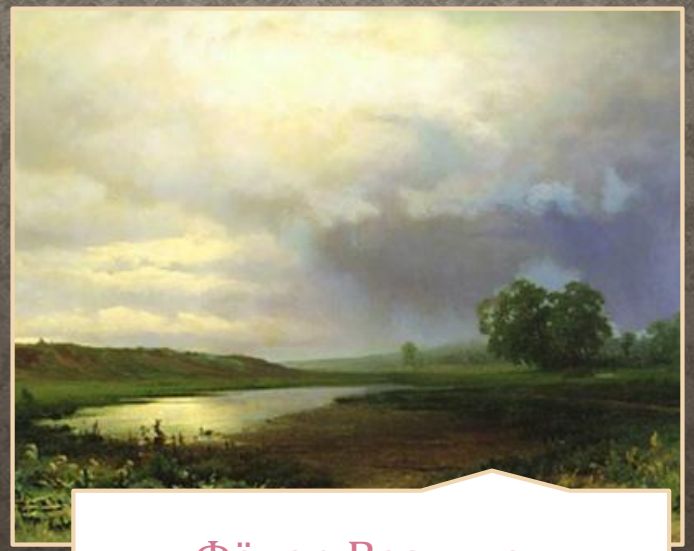
Василий Поленов «Бабушкин сад»

Виктор Васнецов «Ковёр самолёт»

Василий Суриков «Переход Суворова через Альпы»

Фёдор Васильев «Мокрый луг»

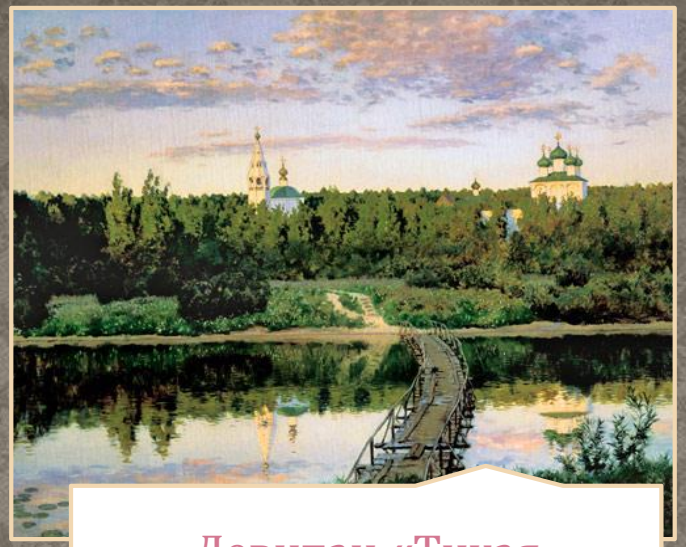

Степанов Алексей «Лоси»

Куинджи Архип

«Лунная ночь на Днепре»

Левитан «Тихая обитель»

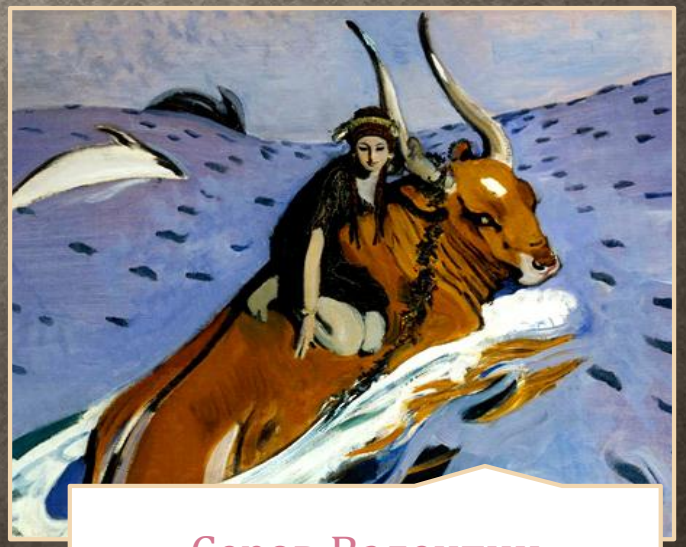
Константин Егорович Маковский

«Дети бегущие от грозы»

Маковский Владимир Егорович

«В жаркий день»

Серов Валентин «Похищение Европы»

XX век

В первые десятилетия XX в. художники объединялись для устроения совместных выставок: 1910 г. – выставка «Бубновый валет» – П. Кончаловский, И. Машков, Р. Фальк, А. Лентулов, Д. Бурлюк и др. Среди известных художников этого периода – К. Малевич, М. Шагал, К. Татлин. Большую роль в становлении художников имели контакты с западным искусством, своего рода «паломничество в Париж».

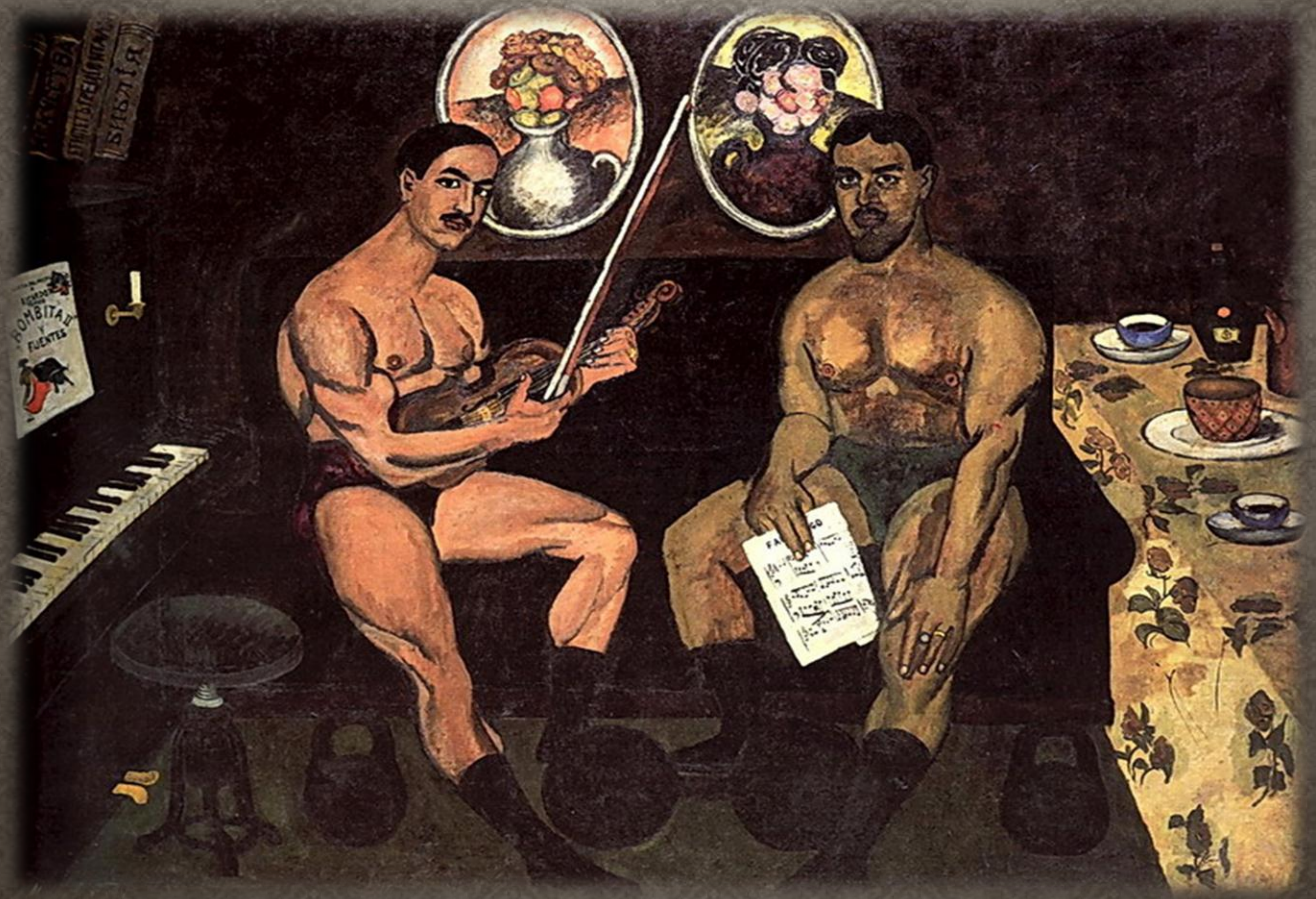

Наташа на стуле (Портрет Н. П. Кончаловской в детстве)
1910

Общество художников «Бубновый валет» — художественная группа, самое крупное творческое объединение раннего авангарда, существовавшее с 1911 по 1917 год. Художники группы («бубнововалетцы») порвали с традициями реалистической живописи и выступали с формалистических позиций против идейности искусства. Среди её основателей и наиболее выдающихся художников — Петр Кончаловский, Илья Машков, Михаил Ларионов, Аристарх Лентулов.

Илья Иванович Машков

Автопортрет с Петром Кончаловским

натюрморт

город

Аристарх Васильевич Лентулов

Колокольня Ивана Великого

Москва

Союз русских художников

- Для творчества основного ядра “Союза русских художников” (преимущественно пейзаж и бытовой жанр) характерны интерес к родной природе и самобытным чертам русской народной жизни, декоративность живописной манеры, основанные на эффектах свето-воздушной среды, иногда тяготение к импрессионизму.
- “Союз русских художников” организовал 18 выставок в Москве, Петербурге, Киеве, Казани.

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ

Заморские гости

Гонец (восстал род на род)

Город строят

Борис Михайлович Кустодиев

купчихи

масленица

«Мир искусства» (1898—1927) — художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х годов. Художники «Мира искусства» считали приоритетным эстетическое начало в искусстве и стремились к модерну и символизму, противясь идеям передвижников. Искусство, по их мнению, должно выражать личность художника.

Валентин Серов — Петр II и цесаревна Елизавета на псовой охоте

Валентин Серов — Петр I

Петров-Водкин — Купание красного коня

Бенуа — Прогулка короля

Б. М. Кустодиев. «Групповой портрет художников общества „Мир искусства“»

Петров-Водкин — Купание красного коня

Серебрякова Зинаида Евгеньевна — Жатва

Константин Сомов — Дама в голубом. Портрет Е. М. Мартыновой

Лев Бакст — Элизиум

«Ослиный хвост»

- В 1912 от «Бубнового валета» группа художников, тяготевших к примитивизму, кубофутуризму и абстракционизму (В. Д. и Д. Д. Бурлюки, Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов.), организовала выставку под названием «*Ослиный хвост*».
- В 1916 объединение распалось

Наталья Сергеевна Гончарова

автопортрет

Продолжение

велосипедист

Натюрморт с фруктами

Михаил Федорович Ларионов

автопортрет

Отдыхающий солдат

Эскиз костюма свахи к балету

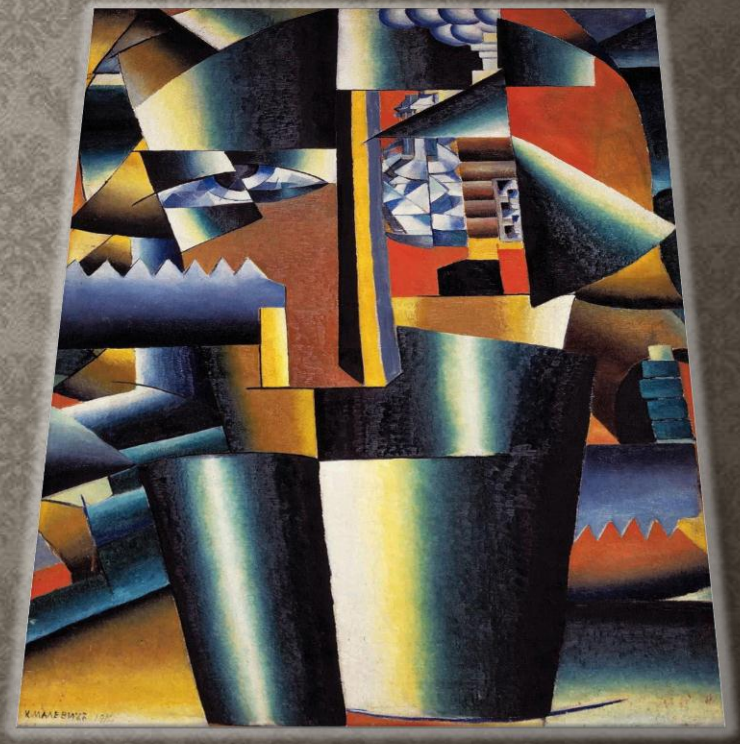

Куст сирени

Казими́р Севери́нович Мале́вич

Чёрный супрематический квадрат

Усовершенствованный портрет строителя

Марк Захарович Шагал

Над городом

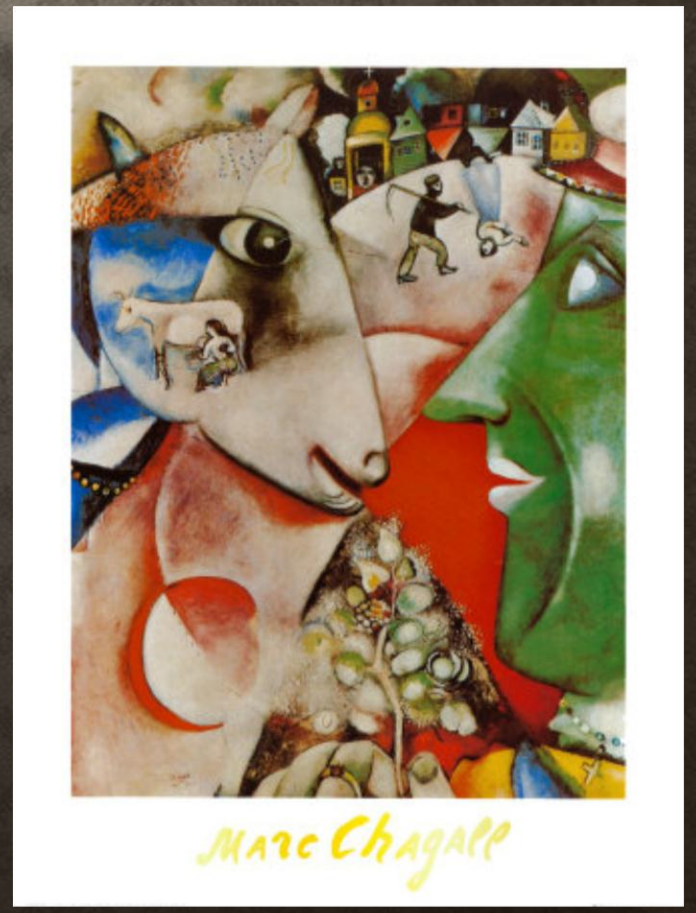

влюблённые

свадьба

абстракция

«Голубая роза» — художественное объединение, входили в которое художники, посещавшие Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Ядро группы составляли живописцы Павел Кузнецов, Петр Уткин и скульптор Александр Матвеев. Художники познакомились в родном Саратове. Они вдохновлялись работами Виктора Борисова-Мусатова и Михаила Врубеля.

«Голуборозовцы» следовали ценностям символизма, для их живописи характерны голубоватые, пастельные тона. Целью творчества художники видели «стремление к трансцендентному», «запредельному». Они уделяли внимание музыкальности и нежности произведений.

Обложка каталога выставки «Голубая Роза»

Николай Феофилактов «Пейзаж со скульптурой»

Артур Фонвизин «Ваза с цветами и виноградная кисть»

Пётр Уткин «Ночь»

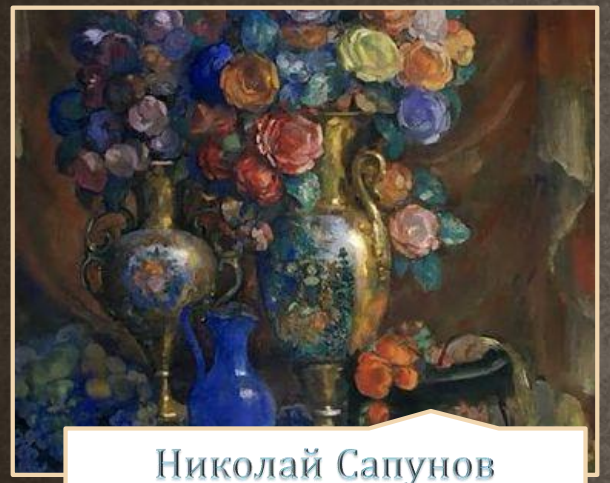
Сергей Судейкин «Пантомима»

Мартирос Сарьян «Армения»

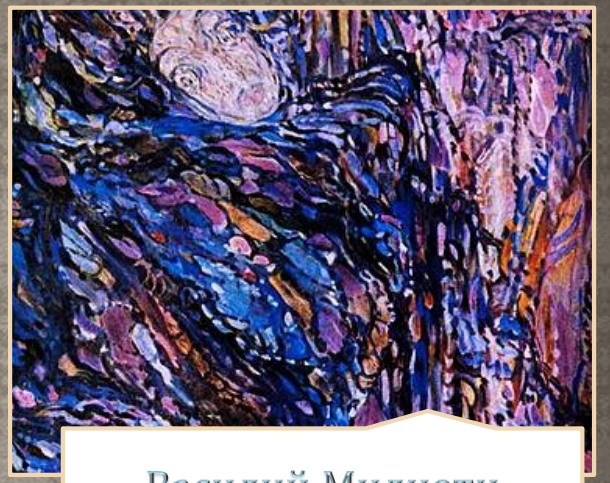
Николай Милиоти «Вечерний праздник»

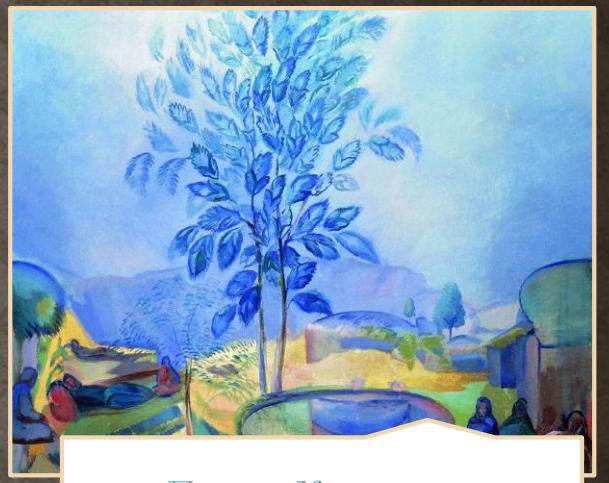
Николай Сапунов
«Натюрморт. Вазы, цветы и фрукты»

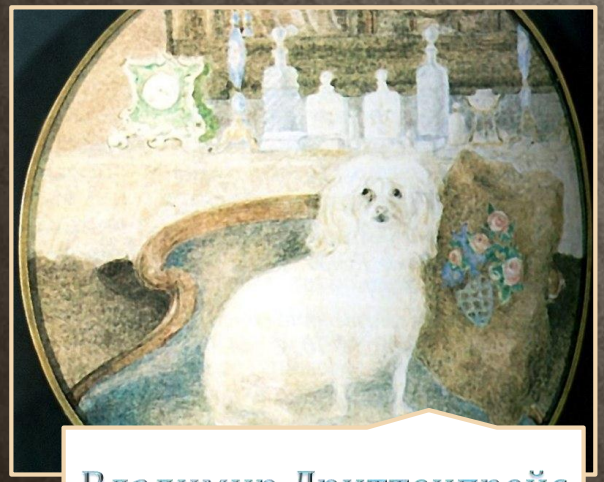
Николай Рябушинский
«Натюрморт с цветами, грушами и персиками»

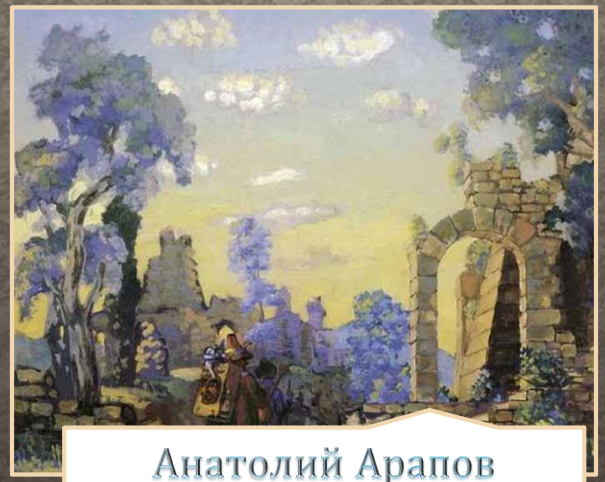
Василий Милиоти
«Ангел Печали»

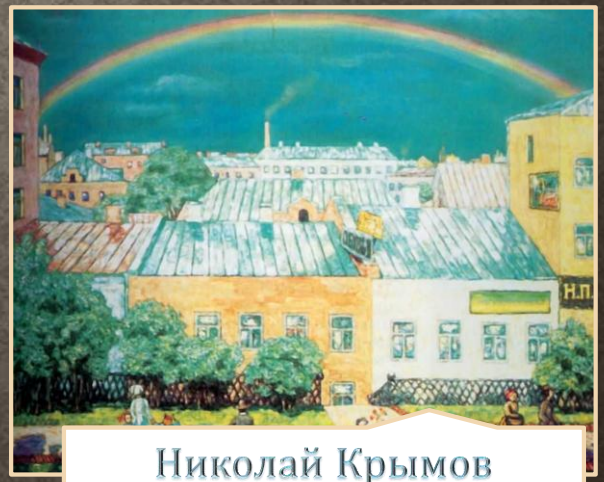
Павел Кузнецов
«Восточный мотив»

Владимир Дриттенпрейс
«Собачка»

Анатолий Арапов
«Итальянские музыканты»

Николай Крымов
«Московский пейзаж. Радуга»

Широко известен великий русский художник М. А. Врубель (1856–1910 гг.). Своеобразие его живописной манеры заключалось в бесконечном дроблении формы на грани.

Шестикрылый Серафим (1904)

Царевна-Лебедь (1900)

«Демон»

«Пан»

«Демон сидящий»

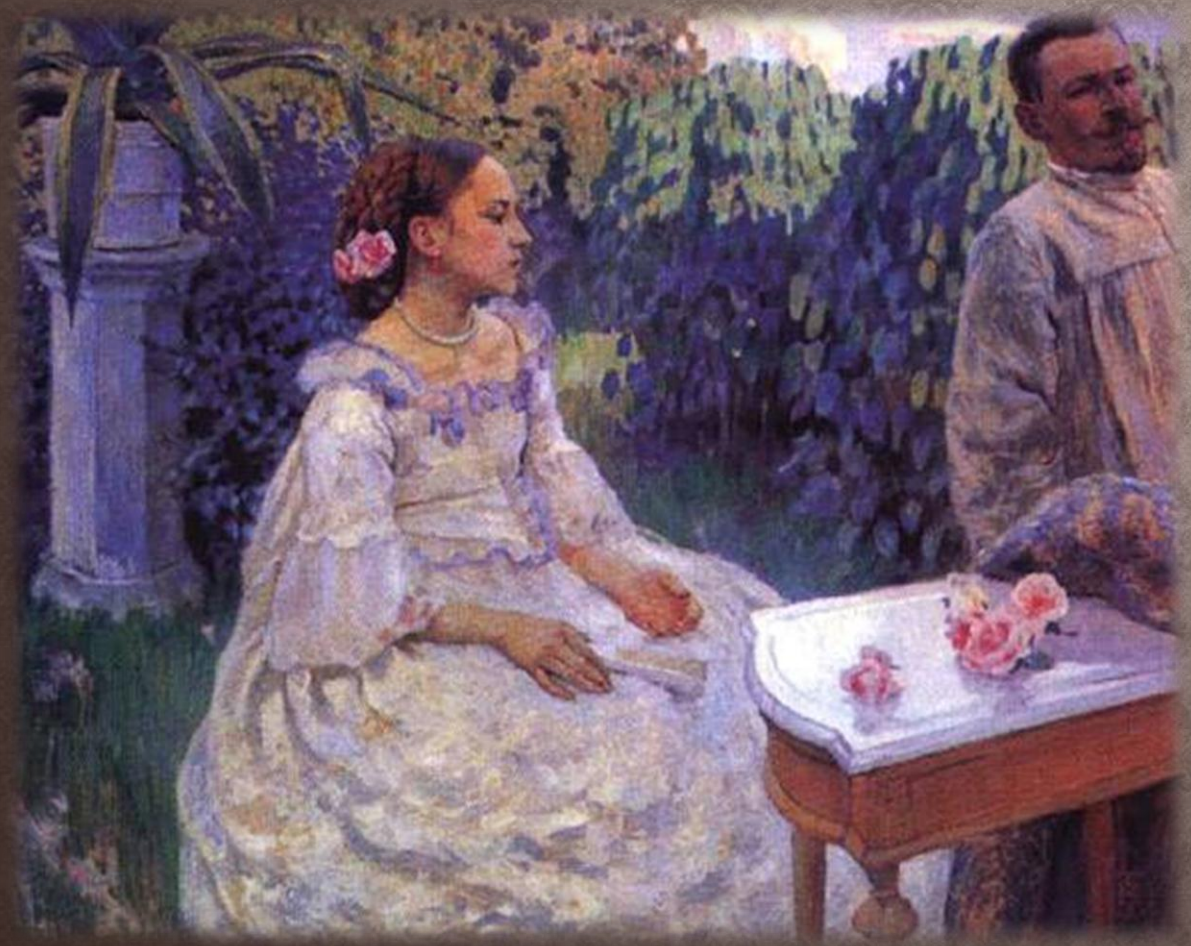
Уроженец Саратова В. Э. Борисов-Мусатов (1870–1905) много работал на пленэре (на природе). В своих этюдах он пытался запечатлеть игру воздуха и цвета.

Весна (1901)

Водоем (1902-1903)

"Автопортрет с сестрой"

"Осенний мотив"

"Реквием"

Спасибо за внимание!