

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики

Государственное бюджетное учреждение
«Донецкая республиканская универсальная
научная библиотека имени Н.К. Крупской»

Серебряный век: лекарство от бездуховности

*Методические рекомендации
Выпуск 2. Живопись*

Донецк 2021

ББК 78.381.5

С 32

Серебряный век: лекарство от бездуховности: метод. рекомендации. Выпуск 2. Живопись / М-во культуры Донецкой Народной Республики, Донец. респ. универс. науч. б-ка имени Н.К. Крупской; сост. Т.А. Димиджиева, редактор И.Л. Барыбина, ответ. за выпуск И.А. Горбатов – Донецк, 2021. – 36 с.

Цель методических рекомендаций – оказание помощи работникам библиотечной сферы в привлечении пользователей к чтению классической литературы и в организации мероприятий, посвященных культуре Серебряного века и её роли в формировании и утверждении общечеловеческих ценностей.

Составитель:	Т.А. Димиджиева
Редактор:	И.Л. Барыбина
Ответственный за выпуск:	И.А. Горбатов

*То прекрасно, что соответствует
внутренней необходимости.
То прекрасно – что внутренне
прекрасно*

Василий Кандинский

Введение

Духовность... это понятие всегда волновало человечество. В чем его смысл? Не раз светлые умы пытались дать ответ на этот вопрос. Духовность общества, его становление невозможно без культурного наследия поколений. Люди всегда думают о том, что они оставят после себя, насколько это важно для грядущих поколений и будут ли они поняты с позиций их детей, внуков и правнуков. Художники во все времена пытались «высказаться» на холсте, бумаге или картоне. Их речь на языке искусства звучит цветом, линией, пятном. Эмоции жизненных переживаний словно перекладываются в гармоничные и выразительные произведения изобразительного искусства, а зрители чувствуют мысли и эмоции художников в их полотнах, которые на разные голоса рассказывают историю жизни общества и конкретной творческой личности в контексте той эпохи, в которую они творили.

Серебряный век – ярчайший период в русской культуре

Рубеж XIX–XX столетий был плодотворным и сложным периодом истории европейской культуры, в авангарде которой оказалось искусство России. Это был период духовного ренессанса, обновления. Серебряным веком назвал этот период в истории русской культуры философ Н.А. Бердяев. Серебряный век – это неотъемлемая часть русской истории, отмеченная особым духовным состоянием российского общества. Серебряный век, как и пушкинский Золотой век, продолжался всего лет двадцать.

Культурную элиту общества данной эпохи составляли философы, поэты, художники, артисты – личности, нередко полярные по своим взглядам, по своим творческим принципам и направленности таланта, но в целом составлявшие духовно-нравственный противовес политике.

Для живописцев рубежа веков свойственны иные способы выражения, чем у передвижников, иные формы художественного творчества. Они мучительно ищут гармонию и красоту в мире, который в основе своей чужд и гармонии, и красоте. Вот почему свою миссию многие видели в воспитании чувства прекрасного.

Феноменальной была сама среда рубежа XIX–XX веков, богатая необыкновенными по творческой силе и разнообразию талантами. Россия дала миру плеяду блистательных имен: Н.А. Бердяев, А.О. Шехтель, М.А. Врубель, В.А. Серов, В.Ф. Комиссаржевская, И.Ф. Стравинский, Н.С. Гумилев, А.А. Блок, В.В. Маяковский, С. Есенин и другие.

Бросается в глаза удивительная сконцентрированность на небольшом отрезке времени не только крупнейших явлений культуры, ярчайших индивидуальностей: великих поэтов, художников, актеров, композиторов, но и множество различных художественных группировок и объединений, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Все вместе они создали многоликую и яркую картину русской культуры. Поражает стремительность ее движения, быстрота смены поколений, масштаб сделанного ею скачка.

На рубеже веков во всех областях русской культуры утверждаются новые принципы. Это было время поэтов-символистов, религиозных философов, расцвета Московского художественного театра, русского балета, ярчайших композиторов: Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина.

В российском обществе к началу века купцы стали серьезнейшей силой. Они богатели, грамотно распоряжались финансами. Среди меценатов было немало людей из купеческой среды. Одними из первых следует назвать братьев Павла и Сергея Третьяковых, которые создали в Москве национальный музей русской живописи, доступный всем слоям русского общества, всему народу: П. Третьяков передал в 1892 году огромную коллекцию картин (1300) городу Москве. Третьяковская галерея на протяжении многих десятилетий восхищает и радует москвичей и гостей столицы – это самое посещаемое россиянами (и не только) место.

Русская живопись совершила переход от старых принципов аналитического реализма к новейшим системам художественного мышления.

Социальные конфликты не только не вовлекли русских художников в сферу своего притяжения, а напротив, высвободили их творческие силы для самовыражения, сняв с их плеч заботу о социальном переустройстве.

Серебряный век сам творил новый стиль мышления. Возникло целое поколение художников, выступивших после «классических» передвижников.

Ведущее положение в русской живописи к середине 1890-х годов заняли художники, определившие ее значимость и характер. К этому кругу принадлежат такие мастера, как М.А. Врубель, В.А. Серов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, А.Я. Головин, А.М. Васнецов, С.В. Малютин и другие. Большинство из них – москвичи, объединившиеся в так называемый Абрамцевский кружок, во главе которого стоял меценат (а вернее – друг художников), талантливый дилетант и блестящий организатор множества

начинаний в области русского искусства С.И. Мамонтов. Пройдет несколько лет, и видное место в культуре рубежа веков займут молодые петербуржцы, члены «Мира искусств»: К.А. Сомов, Л.С. Бакст, А.П. Остроумова, Е.Е. Лансере, М.В. Добужинский – во главе с крупнейшим в будущем художественным деятелем С.П. Дягилевым и А.Н. Бенуа.

Насущным для искусства становится лозунг «Красота спасет мир» (Ф. Достоевский), а также красота бунта (М. Врубель) и религиозного смирения (М. Нестеров), исторического прошлого («Мир искусства», А. Рябушкин, Н. Рерих), национального идеала (К. Петров-Водкин, Ф. Малявин) – все они сложно сосуществовали, рождая многообразные художественные направления.

Большую роль в популяризации отечественного искусства, особенно XVIII века, а также и западноевропейского в привлечении к выставкам мастеров Западной Европы играли художники объединения «Мир искусства», собравшие лучшие художественные силы в Петербурге, издававшие свой журнал. В поисках «красоты и гармонии» художники пробуют себя в самых разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книги и декоративно-прикладного искусства.

На рубеже веков сложился стиль, затронувший все пластические искусства, начиная, прежде всего, с архитектуры и кончая графикой, получивший название стиля модерн. В изобразительных искусствах модерн проявил себя в скульптуре – текучестью форм, особой выразительностью силуэта, динамичностью композиции, в живописи – символикой образов, пристрастием к иносказаниям.

Происходило обогащение живописи открытиями импрессионизма и стиля модерн (В. Серов, К. Коровин и др.), а также неоклассическими формами искусства (М. Ларионов, Н. Гончарова, М. Шагал, «Бубновый валет»). Последовал окончательный отказ родоначальников беспредметного искусства от изображения видимого мира ради создания новой духовной реальности (В. Кандинский, К. Малевич).

Основные художественные направления и группы, ведущие художники, знаковые произведения

Абрамцевский художественный кружок: Валентин Серов, Михаил Врубель.

Объединение «Мир искусства»: Александр Бенуа, Константин Сомов, Лев Бакст, Мстислав Добужинский.

«"Младшие" мирискусники», или "вторая волна".

Младшие представители объединения «Мир искусства»: Зинаида Серебрякова, Кузьма Петров-Водкин, Николай Рерих, Борис Кустодиев.

«"Бубновый валет", Или откуда родом русский авангард»

Художники Серебряного века – юбиляры 2022 года: Михаил Нестеров, Марк Шагал, Максимилиан Волошин

Формы и методы современных массовых мероприятий библиотек, направленных на популяризацию культурного наследия Серебряного века

В популяризации изданий по искусству акцент ставится на проведение комплексных мероприятий, которые сопровождаются книжными выставками, беседами-обзорами, дискуссиями, обсуждениями, викторинами, концертными номерами. Мероприятия такого уровня призваны повысить интерес к искусству, удовлетворить потребности пользователей в приобщении к лучшим образцам произведений искусства и литературы о них, дают возможность сфокусироваться на том или ином явлении искусства, направлении, теме, проблеме.

Ежегодно достаточно много поводов для того, чтобы вспомнить имена знаменитых художников, актеров, музыкантов – это и юбилейные даты, и международные праздники искусства: Международный день музыки, Международный день театра, Международный день музеев, Международный день художника и другие.

Юбилеи выдающихся деятелей искусства рубежа XIX–начала XX века, художников Серебряного века могут стать прекрасным поводом для проведения в библиотеке культурно-просветительских мероприятий, раскрывающих и приближающих их творчество к современным читателям.

Выставка решает культурно-просветительские задачи и является одним из наиболее распространенных каналов библиотечной коммуникации. Исследования эффективности различных форм продвижения чтения, проводимые на протяжении второй половины XX века, убедительно показали, что именно выставка – наиболее действенный инструмент

раскрытия библиотечного фонда и знакомства с культурным наследием. Она призвана путем демонстрации документов и других экспонатов (иллюстраций, аксессуаров, видео, ссылок на соответствующие адреса в Интернете) обеспечить прицельное информирование читателя о наиболее актуальных изданиях, экспонатах, коллекциях, событиях, выделяя их среди остальных ресурсов библиотеки. Не случайно выставочный дизайн сегодня рассматривается специалистами не только как форма раскрытия ресурсов, но и как важная часть содержания.

При разработке и организации книжной выставки необходимо шире использовать для популяризации изобразительного искусства книжные иллюстрации к произведениям художественной литературы.

Существует целая коллекция иллюстраций к произведениям русской классической литературы, среди которых своим неповторимым стилем выделяются работы художников Серебряного века.

Традиционно к наиболее значимым темам, которые широко освещаются в культурно-просветительской деятельности библиотек, принадлежит Пушкиниана, которая дает повод вспомнить о прекрасных иллюстраторах произведений А.С. Пушкина.

Для оформления выставки «Произведения Пушкина в творчестве художников Серебряного века» можно использовать иллюстрации А. Бенуа к «Медному всаднику» и «Пиковой даме», картину М. Врубеля «Царевна-Лебедь» и его рисунки костюма с декорациями, созданные к опере «Сказка о царе Салтане» на музыку Н. Римского-Корсакова, эскизы костюмов К. Коровина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке», эскиз костюма В.А. Серова к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила».

Для подготовки мероприятий, посвященных жизни и творчеству представителей художественной элиты рубежа веков можно воспользоваться уникальной портретной галереей современников, созданных художниками Серебряного века, что позволит в разных аспектах осветить как творчество художников, так и портретируемых лиц: В. Серов (портрет К. Коровина, И. Левитана, М. Ермоловой, Иды Рубинштейн, А. Павловой), М. Врубель (портрет С. Мамонтова, В. Брюсова), К. Сомов (портрет В. Иванова, А. Блока, М. Кузмина, Е. Лансере, М. Добужинского), Л. Бакст (живописные и графические портреты А. Бенуа, А. Белого, К. Сомова, В. Розанова, З. Гиппиус), З. Серебрякова (портрет Е. Лансере, А. Бенуа с сыном), М. Кустодиев (портрет И. Билибина, М. Волошина, Ф. Шаляпина).

Художественные портреты дают визуальное представление о внешности, характере, внутреннем мире изображенного, вызывают желание

познакомиться с творчеством личности, к которой проявил интерес знаменитый живописец.

Предлагаем организовать выставку, которая познакомит читателей не только с одной из ярких граней дарования художника Бориса Кустодиева, его знаменитыми портретами, но и с творчеством портретируемых.

Кустодиев-портретист

Книжно-иллюстративная выставка

Борис Михайлович Кустодиев известен как автор ярких полотен из жизни купечества. Многочисленные купчихи, купцы, веселые народные гуляния, ярмарки, сценки из провинциальной жизни – все это стало фирменной маркой этого художника. Однако существует еще и совсем другой живописец Кустодиев: Кустодиев-портретист. Он писал портреты всю свою жизнь: это и близкие люди, это и ученые, писатели и артисты. Фактически весь Серебряный век русской культуры в лицах нашел свое отражение в работах художника.

Б.М. Кустодиев говорил: *«Похожий портрет – это такой портрет, который внутренне похож, который дает представление о сущности данного человека. И тут нужно предоставить художнику возможность выражать свое понимание этой сущности».*

Раздел 1. «Автопортрет – зеркало души». Автопортрет. 1912

На протяжении всего творчества Кустодиев постоянно работает над автопортретами. Самым удачным в этом жанре стал известный автопортрет, заказанный Кустодиеву в 1910 году галереей Уффици во Флоренции, где еще со второй половины XVIII века собирают самоизображения знаменитых мастеров. Заказ стал поводом для создания концептуальной картины с оригинальным и неповторимым замыслом.

Раздел 2. «Влюбленный в русскую сказку». Портрет И.Я. Билибина

Портрет принес Кустодиеву европейскую известность и во многом определил судьбу великолепного портретиста.

Раздел наполняется литературой о жизни и творчестве И. Билибина, русского художника, иллюстратора и театрального оформителя, участника объединения «Мир искусства», который создал собственный стиль в графике, иллюстрировал русские народные сказки «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и Жар-птица», сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о Золотом петушке».

Раздел 3. «И Коктебеля каменная грива». Портрет М.А. Волошина

Кустодиев разрабатывает оригинальную систему портрета, когда изображение человека сопоставляется с характерной средой его жизни. В этих картинах существует как бы два параллельных зрительных ряда, которые в результате создают целостный образ. Так, поэт Максимилиан Волошин изображен на фоне своего любимого Коктебеля. Торжественные облака в высоких небесах, романтические горные вершины, желтеющая песчаная равнина – все это созвучно самому строю волошинских стихотворений, способствует раскрытию неповторимого образа модели.

Раздел наполняется литературой о жизни и творчестве М. Волошина, его поэзией и акварелями.

Раздел 4. «Великий русский артист». Портрет Ф.И. Шаляпина.

Артистизм и волшебный голос Шаляпина вдохновили Кустодиева на написание его большого парадного портрета. Шаляпина писали многие русские живописцы: Серов, Коровин, Репин, Головин, но именно кустодиевский портрет он особенно любил и взял с собой за границу как память о родине, сказочной Руси.

Раздел наполняется литературой о жизни и творчестве Ф. Шаляпина, аудиозаписями.

Говоря о деятелях искусства, организуя выставки-экскурсии или выставки-обзоры, надо пользоваться методикой «наведения мостов» между искусством и другими отраслями знаний: историей, литературой, религией. Можно познакомить читателей с общественно-политической жизнью эпохи, художественным окружением, истоками формирования таланта, художественными образами, созданными выдающимися живописцами, их воплощением на сцене, экране, в музыке.

Предлагаем познакомиться со следующими темами выставок, организованных по предложенной модели: «Михаил Врубель – яркий представитель художественной элиты конца XIX–начала XX века», «Любовь к жизни, любовь ко всему русскому в творчестве Бориса Кустодиева», «В поэзии он был живописцем, в живописи – поэтом» – к 145-летию со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина, русского поэта, художника, литературного критика (1877–1932) (Приложения 1, 3, 5).

Для популяризации неповторимого яркого наследия рубежа веков в цикле «Художественная культура России Серебряного века» для читателей разных возрастных групп можно использовать как традиционные формы работы: выставки документов, беседы-обзоры, образовательные лекции,

встречи в читательских клубах по интересам, так и относительно новые, пользующиеся уже успехом у молодежной аудитории: викторины, игры-квесты.

Людей старшего возраста может привлечь **лекторий «Образовательная среда»**. Тематика лекций охватывает вопросы истории культуры, русского и мирового культурного наследия: «Серебряный век – ярчайший период в русской культуре», «Сказочный мир Абрамцевского кружка», «Художники объединения «Мир искусства» в поисках красоты и гармонии», «"Младшие" мирискусники, или "вторая волна"», «"Бубновый валет", Или откуда родом русский авангард» (Приложения 1, 2, 3, 4).

Для организации интеллектуального и творческого досуга любителей изобразительного искусства рекомендуем организовать клуб по интересам. Примером может служить деятельность клуба «Художник», работающего при отделе искусств ГБУ «ДРУНБ». В рамках такого клуба предлагаем изучить жизнь и творчество художников Серебряного века, провести ряд мероприятий различной тематики: «Гармония палитры Николая Рериха», «Творчество, выросшее на почве христианской духовной традиции» – к 160-летию со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова, российского живописца, графика (1862–1942), «Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века» – к 135-летию со дня рождения Марка Захаровича Шагала, российского и французского живописца, графика, сценографа, художника-монументалиста (1887–1985) и др. (Приложение 5).

В настоящее время мультимедийные ресурсы используются практически во всех направлениях деятельности, и без них не должно обходиться ни одно крупное библиотечное мероприятие. На заседаниях читательских клубов по интересам рекомендуем использовать DVD, слайд-презентации, музыкальные компакт-диски, информацию из разных источников, в том числе и из сети Интернет. Подобная форма преподнесения информации вызывает большой интерес у самых разных людей, усиливает характер ее психологического восприятия, глубину усвоения. Все это помогает клубу хорошо развиваться и выполнять задачи по продвижению книги и чтения.

Конечно, все это требует много времени, необходима предварительная подготовка текстовой информации, фотографий, иллюстраций, звуковых комментариев, видеосюжетов, анимации, но результат оправдывает все затраты.

Молодежь охотно откликается на инициативу библиотеки по продвижению новых технологий и проектов. Важно работать не для молодежи, а совместно с молодежью. Это дает возможность вместе с

читателями выбирать привлекательные для них формы культурно-просветительских мероприятий.

Примером сотрудничества библиотеки и читателей является развлекательно-познавательная игра **«Телепорт»**, которая состоялась в Российской государственной библиотеке для молодежи. Во время игры с помощью современных технологий создается эффект телепортации. Участник вставал на фоне зелёного полотна (хромакея), выбирал категорию (искусство, литература или география) и на экране видел себя на фоне узнаваемого пейзажа, конкретного произведения искусства или кадра из экранизации известной книги. Он должен был угадать произведение.

Данную форму работы предлагаем применить в практике муниципальных библиотек, темой игры может стать живопись Серебряного века.

Перед началом игры читатели изучают издания по искусству, расположенные на книжно-иллюстративной выставке, информацию в сети Интернет.

Развлекательно-познавательные мероприятия способствуют расширению и углублению знаний, несут информацию и развлекают. Цикл мероприятий для молодёжной аудитории **«Картинная галерея»** содержит беседы о художниках, дополненные отрывками фильмов о них, виртуальными путешествиями по картинным галереям и художественным музеям.

**Беседа о знаменитой картине М. Шагала
«Прогулка – 1917»**

«Не называйте меня фантастом! Совершенно наоборот, я реалист. Я люблю мир», – утверждал М. Шагал.

«В начале XX века тех, кто жил непонятно на что, называли в России «синими птицами». Известно также другое выражение, которое в дословном переводе с идиша означает «порхать по небу», а значит то же, что и «витать в облаках». Может быть, именно какое-то из этих выражений вдохновило Шагала на создание романтической «Прогулки».

Марк здесь в одной руке держит птицу, а другой поддерживает легкую, как перышко, Беллу, поднимающуюся в воздух. Тонкий шарм этой картине придает бескрайность белого неба. Специфическую материю прозрачного воздуха художник создает, располагая на небе несколько голубоватых геометрических форм. Похожие формы мы видим также на земле. Луг и город вырастают из зеленых бугров, квадратов, треугольников. Бледно-

розовая церковь гармонирует как с землей (с точки зрения формы), так и с небом (колористически). Вытянутая рука Беллы «выходит за кадр», как бы стремясь дотянуться до солнца. Единственное, что еще соединяет женщину с землей, это рука любимого, на которую она как бы опирается, если можно так выразиться, ведь Белла совершенно невесома. Она легка как сновидение. Не будите художника! Он видит сны, а сновидения – это святое. Интимное. Пусть же ему приснятся его картины и его жизнь», – пишет о Шагале поэт Луи Арагон.

Для учащихся старших классов и студентов интересна будет такая форма, как **медиалекторий**, который сочетает беседу и показ слайдовой презентации. Медиа-лекторий «Мусейон» может включать виртуальные экскурсии по различным музеям: Эрмитажу, Третьяковской галерее, Государственному Русскому музею в Санкт-Петербурге.

Инновационная форма **«Пять минут с искусством»**. Это гибкая, лёгкая форма приобщения к искусству. В ней реализуется принцип «малой дозировки» (т. е. рассчитан на людей, не приученных к художественному мышлению). Поэтому общение с искусством должно быть недолговременным и малообъёмным. Методически такой тип общения основательно продумывается. Здесь важно всё: оформление интерьера репродукциями картин, подготовка мультимедийной презентации и музыкального сопровождения произведениями классической музыки (П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, И. Стравинский и др.), демонстрация художественных альбомов, подготовка вступительного слова для психологического настроя, контакта, обсуждение предложенного произведения искусства.

Предлагаемые вопросы для обсуждения:

- 1. Какие чувства вызывает у Вас картина?*
- 2. К какому жанру относится произведение?*
- 3. Какими выразительными средствами пользовался художник?*
- 4. Какую символику Вы увидели в этой картине?*
- 5. Что Вы знаете об авторе этой картины?*
- 6. Назовите другие произведения этого художника?*
- 7. Что их объединяет?*

Это не разовое мероприятие, его лучше проводить циклами: тематическими, жанровыми («пейзаж», «портрет», «натюрморт»), в связи с юбилейной датой художника, например, «Художники Серебряного века – юбиляры 2022 года», «Знаменитые картины, созданные художниками Серебряного века» (В. Серов. «Девушка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», М. Врубель «Царевна-Лебедь», «Демон сидящий»,

З. Серебрякова «За туалетом. Автопортрет», «Беление холста», К. Петров-Водкин «Купание красного коня», Б. Кустодиев «Купчихи», «Портрет Ф.И. Шаляпина», М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею», М. Шагал «Прогулка», «Над городом» и т. д.) (см. приложения).

Эту форму библиотекари России используют для приобщения к искусству, делая акцент не на изучение шедевров, а на развитие способности их воспринимать.

Встречи. Этот формат мероприятий подразумевает взаимное общение. Для знакомства с местными художниками библиотека создает арт-проект «Встречи у мольберта». Встречи проходят в формате диалога.

Предметом дискуссии могут стать противопоставление реализма и абстракционизма в живописи, композиция в живописи, жанровые предпочтения, тонкости работы с акварелью, присутствующая в картинах символика.

Шедевры русских художников Серебряного века прославили страну на весь мир, а в Третьяковскую галерею и Эрмитаж выстраиваются огромные очереди любителей искусства. Предлагаем провести среди читателей библиотеки викторину, чтобы узнать, хорошо ли они разбираются в работах живописцев. Вопросы, обращенные к пользователям во время проведения различных мероприятий, сформулированные и красочно оформленные в книжно-иллюстративных экспозициях, стимулируют интерес к чтению как творческой деятельности человека, расширяют художественные познания, обогащают эмоциональное восприятие личности.

Викторина «Как хорошо вы разбираетесь в картинах художников Серебряного века»

1. В какой знаменитой усадьбе были созданы картины «Богатыри» и «Аленушка» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Нестерова, «Крестный ход в Курской губернии», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и «Не ждали» Ильи Репина, «Девочка с персиками» Валентина Серова?

Ответ: В усадьбе «Абрамцево» и ее окрестностях.

2. Кто изображен на знаменитой картине В. Серова «Девочка с персиками»?

Ответ: Старшая дочь мецената Саввы Мамонтова – Вера. Одиннадцатилетняя девочка позировала художнику на протяжении двух месяцев каждый день по несколько часов.

3. К какому сценическому произведению художник Михаил Врубель придумал эскиз костюма «Царевны-Лебедь»?

Ответ: К опере «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова по сказке А.С. Пушкина.

4. Каким образом связана картина В. Васнецова «Аленушка» с фильмом А. Тарковского «Солярис»?

Ответ: Расположенный на территории усадьбы пруд изображён на картине В. Васнецова «Алёнушка». На берегу того же водоема много лет спустя Андрей Тарковский снял одну из сцен фильма «Солярис».

5. Кто из знаменитых художников, обитателей «Абрамцево», явился автором проекта «Избушка на курьих ножках»?

Ответ: «Избушка на курьих ножках» была построена по проекту Виктора Васнецова. Домик украшен изображениями совы и летучей мыши, популярными в русском модерне.

6. Одной из центральных тем в творчестве двух великих русских гениев – Поэта и Художника – стала тема Демона – падшего ангела, в гордом одиночестве блуждающего по просторам вселенной.

Гениальная поэма одного и поразительные рисунки к ней другого стали вершинами в творчестве обоих мастеров. Назовите их имена.

Ответ: М.Ю. Лермонтов и М.А. Врубель

7. Кто из художников стал организатором и идейным вдохновителем творческого объединения «Мир искусства»?

Ответ: Александр Николаевич Бенуа – живописец, пейзажист, иллюстратор, художественный критик и историк искусства.

8. Назовите художника, чье художественное оформление «Медного всадника» А.С. Пушкина считается шедевром книжной иллюстрации.

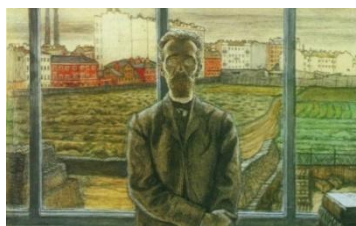
Ответ: Шедевром книжной иллюстрации явилось графическое оформление «Медного всадника» художником Александром Бенуа.

9. Кому из художников принесли мировую славу костюмы и декорации, созданные к «Русским сезонам в Париже»?

Ответ: В оформлении Льва Бакста шли спектакли с Анной Павловой, балеты Фокина, которые имели ошеломительный успех.

10. Кто из художников Серебряного века изображал современный

город как царство однообразия и стандарта, стирающего и поглощающего человеческую индивидуальность?

Ответ: Мстислав Добужинский, которому урбанизм будущего внушал панический страх.

11. Кого из художниц современники называли «дочерью серебряного века»?

Ответ: Зинаиду Серебрякову – младшую представительницу «Мира искусства».

12. С образом какого любимого в народе Святого ассоциируется юноша

на знаменитой картине Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня»?

Ответ: В знаменитом полотне «Купание красного коня» юноша на ярко-красном коне вызывает ассоциации с излюбленным в народе образом Георгия Победоносца.

13. Назовите имя известного живописца – мастера жанровых картин на темы патриархального народного и купеческого быта.

Ответ: Борис Кустодиев – создатель своеобразных легенд о русской провинции. Центральный образ кустодиевского мира – пышнотелая купчиха.

14. Кого из художников современники называли «певцом радости и русским Рубенсом»?

Ответ: Бориса Кустодиева.

15. Искусство какого художника в соответствии с его мировосприятием обращалось как бы ко всему человечеству с призывом дружеского союза всех народов?

Ответ: Символическая живопись Николая Рериха.

16. Назовите имена классиков русского авангарда, навсегда изменивших мир русской живописи.

Ответ: Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Давид Бурлюк, Аристарх Лентулов и другие.

17. Назовите художника, посвятившего свои картины Сергию Радонежскому – известному русскому религиозному и политическому деятелю XIV века, духовному наставнику Дмитрия Донского, основателю Троице-Сергиевой лавры.

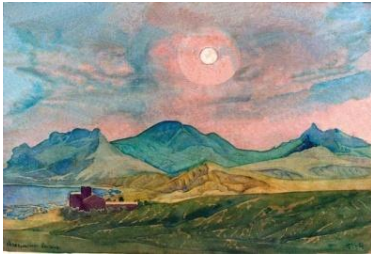

Ответ: Михаил Нестеров Сергию Радонежскому посвятил знаменитую картину «Видение отроку Варфоломею», а также «Юность преподобного Сергия», «Сергий Радонежский».

18. Герои какого знаменитого художника ведут себя в высшей мере произвольно – они летают, ходят вниз головой, превращаются в какие-то странные существа?

Ответ: Только на картинах Марка Шагала люди умеют летать, только его дома могут стоять перевернутыми, а корова – играть на скрипке.

19. Кто из замечательных деятелей русской культуры начала XX века создавал музыкально-красочные композиции на темы киммерийского пейзажа, подписывая их стихотворными строчками?

Ответ: Максимилиан Волошин разрабатывал темы киммерийского пейзажа в Коктебеле.

20. Это один из шедевров замечательного живописца, один из самых знаменитых его портретов. Очень красиво сделан пейзаж, а сама дама в голубом написана просто блистательно. И характер, и настроение пойманы изумительно, хотя художник занимался не только портретами.

Кто автор этой картины?

- а) Валентин Серов;
- б) Константин Сомов;
- в) Осип (Иосиф) Браз.

Ответ: Константин Сомов

21. В 1910 году в Петербурге на VII выставке Союза русских художников был представлен автопортрет этой молодой художницы. Работа была восторженно встречена публикой и критиками. Купец Третьяков увидел его и тут же купил. Вот так в один день вознеслась слава художницы.

Кто автор этой картины?

- а) Анна Остроумова-Лебедева;
- б) Зинаида Серебрякова;
- в) Мария Васильева.

Ответ: Зинаида Серебрякова

Абрамцевский художественный кружок

11 августа 2020 года исполнилось 100 лет со дня основания государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево».

Чем же знаменит этот музей? Усадьба «Абрамцево» вблизи Сергиева Посада возникла в первой половине XVIII века, хотя упоминания о пустоши «Обрамково» встречаются в документах XVI века. Расцвет Абрамцево начинается с 1843 года, когда имение приобрел литературный и театральный критик, а также писатель Сергей Аксаков (1791–1859), известный широкой публике, прежде всего, как автор сказки «Аленький цветочек».

В 1870 году Абрамцево купил известный меценат Савва Мамонтов. Он был неординарным, талантливым человеком, который соединил в себе, казалось бы, несовместимое, став удачливым богатым промышленником, меценатом, художественным и театральным деятелем. К нему в Абрамцево часто приезжали гостить Василий Поленов, Виктор Васнецов, Илья Репин, Илья Остроухов, Валентин Серов, Константин Коровин, Михаил Нестеров, Михаил Врубель и многие другие художники, актеры и музыканты. Это собрание единомышленников вошло в историю русской культуры как Абрамцевский, или Мамонтовский художественный кружок. На протяжении четверти века усадьба являлась крупным очагом русской культуры. Здесь писали картины, ставили домашние спектакли, осуществляли интересные архитектурные замыслы, работали в специально устроенных кустарных мастерских.

В Абрамцеве и его окрестностях были созданы картины «Богатыри» и «Аленушка» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, «Крестный ход в Курской губернии», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и «Не ждали» Ильи Репина, «Девочка с персиками» Валентина Серова.

М. Врубель в 1890 году написал здесь «Сидящего демона». С. Мамонтов постоянно заказывал ему новые работы и сам их покупал. М. Врубель и В. Васнецов также были среди художников, создававших декорации для постановок Частного театра С. Мамонтова, к работе в котором меценат привлекал таких грандов, как Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов.

В одной из главных достопримечательностей усадьбы – керамической мастерской – М. Врубель создавал свои причудливые майолики. Здесь же художник познакомился со своей будущей супругой – певицей Надеждой Забелой, которая в тот период пела в мамонтовской опере. Художник

придумал для неё эскиз костюма Царевны-Лебедь к «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова, а затем написал знаменитую картину, для которой позировала Забела. К слову об опере – С. Мамонтов создал первую в России частную оперу, в репертуар которой активно включал музыку молодых русских композиторов. С. Рахманинов говорил: *«В некотором отношении влияние Мамонтова на оперу было подобно влиянию Станиславского на драму»*.

Старшая дочь С. Мамонтова – Вера – изображена на знаменитой картине В. Серова «Девочка с персиками». Одиннадцатилетняя девочка позировала художнику ежедневно по несколько часов на протяжении двух месяцев.

Вера Мамонтова явилась также прототипом знаменитой васнецовской Алёнушки. Художник признавался: *«...не скрою, что я очень вглядывался в черты лица, особенно в сияние глаз Веруши Мамонтовой, когда писал "Алёнушку"»*.

Ещё один ребёнок Мамонтова – сын Андрей – «попал» на картину Васнецова «Три богатыря»: он стал натурщиком для образа юного лукавого Алёши Поповича. А этюдом для первого плана картины «Богатыри» стал один из окрестных видов Абрамцево. И даже прототип коня Ильи Муромца был обитателем усадьбы – по просьбе Васнецова в течение продолжительного времени каждое утро к нему приводили самого большого коня из конюшни Саввы Ивановича.

Одна из достопримечательностей усадьбы – абрамцевский 250-летний дуб. Считают, что именно этот дуб был изображён Нестеровым на полотне «Видение отроку Варфоломею». Сейчас он достигает 30 метров в высоту, диаметр ствола у основания – полтора метра. В 2018 г. это могучее дерево стало победителем в конкурсе «Российское дерево года».

Расположенный на территории усадьбы пруд изображён на картине Виктора Васнецова «Алёнушка». На берегу того же водоема много лет спустя Андрей Тарковский снимет одну из сцен фильма «Солярис» (1972).

Одно из свежих поступлений в коллекцию музея – скульптура М. Врубеля «Волхова», созданная художником в абрамцевской керамической мастерской.

В 1883 году по проекту Виктора Васнецова была построена «Избушка на курьих ножках» – одно из первых архитектурных произведений национально-романтического направления русского модерна. Домик украшен изображениями совы и летучей мыши, популярными в русском модерне.

В наше время в государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево» хранится более 25 тыс. экспонатов (живопись, декоративно-прикладное искусство, архивы прежних владельцев и их гостей) и памятники архитектуры XVIII–XIX веков.

Дело Саввы Мамонтова живо и сейчас: в соседнем с Абрамцево Хотькове работают художественные мастерские.

Режим доступа: <http://lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=5544>

«Музей-усадьба Абрамцево»: заседание клуба «Художник» к 100-летию основания музея.

Валентин Серов

Одним из самых крупных художников, новатором русской живописи на рубеже веков является Валентин Александрович Серов (1865–1911). Его «Девушка с персиками» (Портрет Веруши Мамонтовой, 1887, ГТГ) и «Девушка, освещенная солнцем» (Портрет Маши Симанович (кузины художника), 1888, ГТГ) – целый этап в русской живописи. Серов воспитывался в среде выдающихся деятелей русской музыкальной культуры (отец – известный композитор, мать – пианистка), учился у Репина и Чистякова, изучал лучшие музейные собрания Европы и по возвращении из-за границы вошел в среду абрамцевского кружка. В Абрамцево и были написаны упоминавшиеся два портрета, с которых началась слава Серова, вошедшего в искусство своим собственным светлым и поэтичным взглядом на мир. Серов отходит от критического реализма своего учителя Репина к «реализму поэтическому» (термин Д.В. Сарабьянова). Образы Веры Мамонтовой и Маши Симанович пронизаны ощущением радости жизни, светлого чувства бытия, яркой победной юности. Серов часто пишет представителей художественной интеллигенции: писателей, артистов, художников (портреты К. Коровина, И. Левитана, М. Ермоловой). Все они разные, всех он интерпретирует глубоко индивидуально, но на всех них лежит свет интеллектуальной исключительности и вдохновенной творческой жизни. В знаменитой картине «Петр I» в образе царя, где он гигантского роста, художник символически передает смысл целой эпохи. Художник восхищается неординарностью своего героя. Серов был глубоко думающим художником, постоянно ищущим новые формы художественного претворения реальности. Навеванные модерном представления о повышенной декоративности сказались не только в исторических композициях, но и в его портрете Иды Рубинштейн, в его эскизах к «Похищению Европы». Знаменательно, что Серов в конце жизни обращается к античному мифу. В поэтической легенде он хочет найти гармонию, поиску которой художник посвятил все свое творчество.

Михаил Врубель

Михаил Александрович Врубель – живописец, рисовальщик, театральный художник, скульптор, основоположник символизма и модерна в русском искусстве – был широко образованным человеком, владел иностранными языками, знал философию и литературу.

Творческий путь Михаила Александровича – необычайно сложный. С решительностью гения, бесповоротно и стремительно он последовал новым веяниям века. До Академии художеств (1880) Врубель окончил юридический факультет Петербургского университета. В 90-годы складывается полный таинственности почти демонический стиль письма Врубеля, который не спутаешь ни с каким другим. Врубель оперировал символическими образами. Его талант не ограничивался написанием картин: он расписывал храмы, писал панно для интерьеров, делал иллюстрации и книжные знаки, оформлял спектакли, создавал архитектурные проекты, чертежи для мебели, даже расписывал балалайки. Он метался в поисках красоты и истины. Врубель соединял фантастику и реальность, правду и вымысел. Образ Демона – центральный образ всего творчества Врубеля, его основная тема. Он пишет «Демона летящего», «Демона сидящего», «Демона поверженного». Демон Врубеля – вовсе не дьявол, а олицетворение сомневающейся человеческой души и стремления к истине. *«Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том – властный, величавый»*/ (Врубель). Страдание в нем преобладает над злом.

Современники видели в этом образе символ судьбы интеллигента – романтика, безуспешно пытающегося вырваться из лишенной гармонии реальности в мир мечты. Этот трагизм художественного мироощущения определяет и портретные характеристики Врубеля: душевный разлад, надлом в его автопортретах, почти испуг, но и величавую силу – в портрете С. Мамонтова, смятение, тревогу – в сказочном образе «Царевны-Лебедь». Врубель сам сформулировал свою задачу: *«будить душу величавыми образами от мелочей обыденности»*. Промышленник и меценат Савва Мамонтов (Савва Великолепный) сыграл очень большую роль в жизни Врубеля. Абрамцево связало Врубеля с Римским-Корсаковым, под влиянием творчества которого художник пишет свою «Царевну-Лебедь», создает лучшие свои декорации к операм «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане». Его интересует культура всего человечества, он стремится постигнуть все художественные приемы. Врубель был неподражаем. Универсализм дарования, беспредельная фантазия, необычайная страстность в утверждении благородных идеалов отличают Врубеля от многих его современников.

Режим доступа: <http://lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=6435>

«Яркий представитель художественной элиты рубежа XIX–XX веков»: выставка документов к 165-летию со дня рождения Михаила Александровича Врубеля.

Объединение «Мир искусства»

«Мир искусства» (1898–1924) – русское художественное объединение, возникшее в Петербурге, в которое вошли мастера самой высокой художественной культуры, художественная элита России тех лет. Начало «Миру искусства» положили вечера в доме А. Бенуа, посвященные искусству, литературе и музыке. Людей, собиравшихся там, объединила любовь к прекрасному и уверенность, что его найти можно только в искусстве, так как действительность безобразна. Они заявили о себе одноименным журналом и выставками, так как молодых художников не принимали на большие выставки (академические, передвижную). С мирискусниками появился новый тип художника – утонченный, образованный интеллигент, воспитавший свой вкус на лучших образцах многовековой культуры. Для их искусства характерен поиск новых путей, ретроспективизм (обращение в мир прошлого), а также лирический гротеск, ирония и стилизаторство, культура рисунка и графики, пристальное внимание к театру. Объединение художников, которых называли «ретроспективными мечтателями», группировалось вокруг журнала «Мир искусства», выходившего под редакцией С. Дягилева и А. Бенуа. Они занимались не только живописью, графикой и скульптурой, но и оказывали воздействие на архитектуру, книгоиздательство, декоративно-прикладное искусство, театр, музыку, балет, искусствоведение, музейное дело и художественную критику.

Александр Бенуа

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) – живописец, пейзажист, иллюстратор, художественный критик и историк искусства. Богатейшая эстетическая эрудированность, тонкий вкус, общая одаренность Бенуа позволили ему стать организатором и идейным вдохновителем «Мира искусства». Бросив учебу в Академии художеств, он окончил юридический факультет Петербургского университета. Много путешествовал, затем отдался живописи, влюбившись в эпоху Людовика XIV, Версаль (резиденцию французских монархов) и Петербург времен Павла I. Его художественный прием – любование прошлым и одновременно грустная и острая ирония: «Последние прогулки Людовика XIV», «Прогулки короля». В серии картин из русского прошлого, в сценах дворянской, помещичьей жизни XVIII в. Бенуа создал интимный, несколько театрализованный образ этой эпохи: «Парад при Павле I».

Бенуа-иллюстратор (Пушкин, Гофман) – целая страница в истории книги. Иллюстрации к «Пиковой даме» – это законченные самостоятельные повествовательные произведения «искусство в книге». Шедевром книжной иллюстрации явилось графическое оформление «Медного всадника». Как театральный художник Бенуа оформлял спектакли «Русских сезонов», из которых самым знаменитым был балет «Петрушка» на музыку Стравинского, много работал в Московском Художественном театре. Деятельность Бенуа – художественного критика и историка искусства – это целый этап в истории искусствоведческой науки.

Режим доступа: <http://lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=5225>

«Реформатор русского театрально-декорационного искусства»: книжная выставка к 150-летию со дня рождения художника, искусствоведа А.Н. Бенуа.

Константин Сомов

Ведущим художником «Мира искусства» был Константин Андреевич Сомов (1869–1939) – превосходный живописец, великолепный рисовальщик, тонкий акварелист. Создатель своеобразного ретроспективного жанра, серьезный портретист и вдумчивый пейзажист. Родился в Петербурге в семье главного хранителя Эрмитажа, закончил Академию художеств (мастерскую И. Репина), в Париже изучал коллекции Лувра, Версаля, работал в Национальной библиотеке.

Сомову принадлежит серия графических портретов его современников – интеллектуальной элиты (Иванов, Блок, Кузмин, Соллогуб, Лансере, Добужинский) и др.

Сомов раньше всех в «Мире искусства» обратился к темам прошлого, к интерпретации XVIII века, явившись предшественником версальских пейзажей Бенуа. Он первым создает ирреальный мир, сотканный из собственных художественных ощущений, пронизанных иронией.

Сомов много работал как график, он оформлял монографию С. Дягилева о Д. Левицком, сочинение А. Бенуа о Царском Селе. Книга как единый организм со своим ритмическим и стилевым единством была поднята им на необычайную высоту.

Лев Бакст

Лев Самуилович Бакст (1866–1924) – живописец-портретист и пейзажист, иллюстратор и мастер театрально-декорационного искусства, прославившийся как театральный художник, первым среди «мирискусников» приобретший известность в Европе. Пришел в «Мир искусства» из Академии

художеств, на первых выставках объединения он экспонировал ряд живописных и графических портретов (Бенуа, Белого, Сомова, Розанова, Гиппиус, Дягилева). Его декорации и костюмы к «Русским сезонам в Париже», которые имели ошеломительный успех, исполненные с необычайным блеском, виртуозно, артистично, принесли ему мировую славу. В его оформлении шли спектакли с Анной Павловой, балеты Фокина. Художник делал декорации и костюмы к «Шехеразаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского, «Дафнису и Хлое» Равеля, к балету на музыку Дебюсси «Послеполуденный отдых Фавна».

Мстислав Добужинский

Мстислав Валерианович Добужинский (1875–1957) – известный театральный художник и график, иллюстратор. Увлекался урбанистической тематикой, старой петербургской архитектурой. Воплотил противопоставление прелести пушкинского Петербурга городу однообразных и скучных домов, враждебных человеку. Главная тема Добужинского – современный город, который предстает царством однообразия и стандарта, стирающего и поглощающего человеческую индивидуальность. Урбанизм будущего внушал Добужинскому панический страх.

В мучительно тесных громадах домов

Живут некрасивые бледные люди,

Окованы памятью выцветших слов,

Забывши о творческом чуде. Все скучно в их жизни... (К. Бальмонт)

Он много работал в иллюстрации, где самым замечательным можно считать его цикл рисунков тушью к повести «Белые ночи» Достоевского.

«"Младшие" мирискусники», или "вторая волна"»

Младшие представители объединения «Мир искусства»: З.Е. Серебрякова, К.С. Петров-Водкин, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев – также были увлечены поисками нового большого стиля, но в самостоятельных вариациях, опять-таки наполняя свои насыщенные, полно звучащие полотна, отголосками прошлых стилей.

Стиль Серебряковой чем-то близок живописи раннего Возрождения. Ее холсты похожи на фрагменты цикла фресок на тему человеческого существования. Олицетворяющие полный покой, они изображают обычные события человеческой жизни – труд, отдых, трапезу. Монументальные образы создаются с помощью простых композиций, обобщенных форм: «Баня», «Крестьянские девушки».

Раздумья о вечных проблемах бытия занимают и Петрова-Водкина. «Полдень. 17» изображает цикл человеческой жизни на вечно сонной земле. Своеобразное построение изображения подталкивает к восприятию русского пейзажа как беспредельного пространства планеты.

Интересной, необычной манерой отличается Кустодиев, тяготевший к русскому лубку и яркой, броской вывеске: «Купчиха за чаем», «Ярмарка».

В то же время Рерих использует так называемый неорусский стиль, создавая свой собственный, особый его вариант: «Заморские гости», «Гонец», «Ростов Великий».

Младшие представители объединения «Мир искусства», как и старшие, любили погружаться в атмосферу прошедших великих эпох, но они не подражали традициям Ренессанса, древнерусской живописи, а использовали их как материал для интерпретации, оставаясь верными спасительной красоте и вечной гармонии.

Зинаида Серебрякова

Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884–1967) – самая обаятельная и доброжелательная русская художница, младшая представительница «Мира искусства», внесшая огромный вклад в разработку национального стиля. Непревзойденная красота и классичность ее манеры, умиротворяющая женская суть полотен, в которых ощутимы красота и доверчивость души, ясный и спокойный взгляд на мир, отличают эту прекрасную художницу. Современники верно называли Серебрякову «дочерью Серебряного века».

Зинаида Евгеньевна окончила женскую гимназию в Петербурге, обучалась в частной художественной школе-мастерской княгини

М. Тенишевой и в студии художника О. Браза; посещала академию Гранд Шамьер в Париже.

Животворные истоки ее творчества – древнерусское искусство и традиции Венецианова, опозитизировавшего сельскую жизнь. Светлые и жизнеутверждающие идеалы Серебряковой привлекают чистотой, лиризмом и цельностью художественного мировоззрения. Она любила поэзию А. Пушкина, романы И. Тургенева, что отразилось в ее романтических полотнах.

Автопортрет – самая постоянная и близкая художнице тема. «За туалетом. Автопортрет» (1909), вызвавший восторженные отзывы современников, замечательно выражает открытость и лукавство, женственность, целомудрие и грацию молодой женщины, душевный подъем и полноту молодости – образ гармонически совершенного человека. В «Купальщице» (1911) – культ человека во всей его не только духовной, но и физической, телесной красоте, как это было в искусстве Античности, Ренессанса. Незащищенность и грусть «льются» с «Автопортрета с кистью в руке» (перед эмиграцией во Францию).

Непосредственность восприятия природы воплотилась у художницы в светлых жизнерадостных пейзажах: «Пахота. Нескучное», «Озеро в Царском Селе», «Деревья в Крыму», «Горный пейзаж. Лучи солнца».

Цикл крестьянских полотен стал ее яркой индивидуальной песней о России. Образы никогда не драматизировались, сохраняя покой, созерцательное величие и подлинную классичность «Две крестьянки», «Крестьянский обед», «Жатва». В картине «Беление холста» (1917) – внутренняя красота и благородство крестьянских сцен труда и отдыха, сочетание эпической торжественности с проникновенным лиризмом, уважение к простым людям из народа.

В картине «За обедом» – групповой портрет детей художницы. Тонкое понимание особенностей детской психологии отразилось в работах «Катя у елки в голубом», «Тата в костюме Арлекина», «Катя с куклами» и др.

После революции художница обратилась к теме балета. Она создает прекрасные портреты балерин, танцовщиков.

Зинаида Серебрякова – художница возвышенно-мечтательного мирозерцания, отрешенная от тревог времени, обращенная к прекрасному прошлому и классическим традициям. Зрителей всегда будет привлекать умиротворенность и открытость картин З. Серебряковой, наполненных светом, радостью и добротой.

Кузьма Петров-Водкин

Блестящим свидетельством жизненности национальных традиций великой древнерусской живописи является творчество Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939), художника-мыслителя, ставшего впоследствии виднейшим мастером искусства уже советского периода. На протяжении почти всего своего творчества Петров-Водкин остается приверженцем символизма. После учебы в Москве художник отправился в Париж, путешествовал по Африке. Петров-Водкин прошел через целую цепь влияний – В.А. Серова и М.А. Врубеля, П. Гогена.

К зрелому периоду его творчества относятся картины 1910-годов: «Сон», «Мальчики», «Купание красного коня». В знаменитом полотне «Купание красного коня» (1912, ГТГ) художник прибегнул к изобразительной метафоре. Как было верно замечено, юноша на ярко-красном коне вызывает ассоциации с излюбленным в народе образом Георгия Победоносца, а обобщенный силуэт, насыщенность контрастных цветовых пятен, плоскостность в трактовке форм приводят на память древнерусскую икону.

Художник создает образы, как бы разломавшие время; он ищет формулы века, а не года или десятилетия, проникает сквозь сегодняшнее, чтобы познать всеобщее. Поэтому образы Петрова-Водкина – при всей их современности – содержат предчувствие или погружены в воспоминания, которые также таят предчувствия. Поэтому он соединяет эпохи, не считаясь с реальным течением времени. В его произведениях начинает воплощаться нечто традиционно русское – и в тех чувствах, которые несут в себе герои Петрова-Водкина, и в тех идеях, которые он выражает. Его люди спокойно героичны, терпеливо возвышенны. Их образами он поверяет нам свои мысли о России, о ее красоте, особой судьбе и стати – мысли поэтичные и глубокие, подобные тем, которые выражал в своих стихах Александр Блок. Но в самом понимании традиции у Петрова-Водкина всегда есть современность мироощущения. Когда он писал своего «Красного коня», в русской художественной культуре одной из самых больших и важных тем была тема ожидания, надежды, предчувствия. Она звучала в блоковских символах, в пронизывающих его стихи мотивах «невиданных перемен», в романтическом порыве Горького, во всеразрушающих ритмах Маяковского, в экстатических фантазиях Скрябина, в красочной энергии Кончаловского и Сарьяна. Но, пожалуй, наиболее глубоко и всеобъемлюще эту тему решил Петров-Водкин. Художник говорил о современном мире образами-метафорами, в невероятном открывая перспективы его перемен, а в обычном – силу тех

традиций, которым должен этот мир подчиняться в своем движении. Он словно предсказывал, мечтал и надеялся, возвращая человечество к исконным людским качествам, к изначальным его страстям и истинному разуму. Он мечтал об очищении человечества и страстно лелеял идею его обновления. Все эти идеи реализовались в картинах «Мать», «Девушки на Волге», «Утро. Купальщицы», «Полдень». Но начинался этот ряд «Купанием красного коня», в котором в неясной, еще символической форме содержались все эти большие мысли художника.

Борис Кустодиев

Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) – известный живописец, родился в семье учителя в Астрахани. Учеба в Астраханской духовной семинарии совмещалась с начальными уроками живописи. В Академии художеств обучался в мастерской И. Репина.

Борис Михайлович – мастер жанровых картин на темы патриархального народного и купеческого быта, портретист, иллюстратор, художник театра, создатель своеобразных легенд о русской провинции. Его любимые сюжеты: красочные народные гуляния, ярмарки. Центральный образ кустодиевского мира – пышнотелая купчиха, в которой воплотились народные представления о прекрасном. В знаменитом полотне «Купчихи» (1912) художник отражает народные сказочные представления о красоте: *«белые да румяные, на медовых пышках вскормленные, ходят важно да степенно, будто павы...»*.

Картина «Красавица» (1915) – это идеал женской красоты, воспетый в русских былинах и песнях, зримая мечта о спокойной, полной довольства жизни.

Художник выявил русский вкус и национальную эстетику (нарядность и зрелищность), создал опоэтизированный образ родины, соединив легкую иронию и глубокое знание старины.

Близки ему и деревенские жанры: серия «Ярмарок» (1906–1919), изображающих базар праздничным, торжественным зрелищем с нарядными крестьянами, беседующими старцами, парнями с гармошкой, румяными бабами. В крестьянских образах сочеталось характерное с идеальным, жизненное – со стилизованным, человеческое – с кукольным.

Удачна сценография Кустодиева к пьесам А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина, Е. Замятина. Благотворны для художника дружба с А. Блоком и А. Ремизовым, общение с Ф. Сологубом и А. Белым. Кустодиев создал портреты И. Билибина, Ю. Кустодиевой, М. Волошина, а также этюды к групповому портрету художников «Мира искусств».

В портрете «Ф.И. Шаляпина» (1922) переданы яркость и темперамент натуры великого артиста, за спиной которого веселится ярмарка с санями, каруселями и балаганами.

Перенеся болезненные операции на позвоночнике, художник оказался прикованным к креслу. Но больной, мучительно страдающий мастер создавал радостные, солнечные полотна, полные любви к людям. *«Нельзя без волнения думать о величии нравственной силы, которая жила в этом человеке и которую иначе нельзя назвать как героической и доблестной» (Ф. Шаляпин).* Привлекательны реализм и народность искусства Кустодиева. Он сочетал простоту сюжетов (чаепития, катанья на тройках, праздники, балаганы) с размышлениями о национальной неповторимости, народном фольклоре, жизнеспособности нации. Искренне любя русскую провинцию, любуясь ею, он воспевал ее, радовался и иронизировал над ней. Современники любовно называли Кустодиева «певцом радости и русским Рубенсом».

Режим доступа: <http://lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=2451>

«Любовь к жизни, любовь ко всему русскому»: к 140-летию со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева. Книжно-иллюстративная выставка.

Николай Рерих

Особое место в «Мире искусства» занимает Николай Константинович Рерих (1874–1947). Знаток философии и этнографии Востока, археолог-ученый, Рерих получил прекрасное образование на юридическом и историко-филологическом факультете Петербургского университета, потом – в Академии художеств, в мастерской Куинджи, и в Париже – в студии Ф. Кормона. Рано обрел он авторитет ученого. Его роднила с «мирискусниками» любовь к ретроспекции, только не к XVII–XVIII векам, а языческой славянской и скандинавской древности, к Древней Руси; стилизаторские тенденции, театральная декоративность: «Гонец», «Сходятся старцы». Ближе всего Рерих был связан с философией и эстетикой русского символизма, но его искусство не укладывалось в рамки существующих направлений, оно в соответствии с мировосприятием художника обращалось как бы ко всему человечеству с призывом дружеского союза всех народов. Отсюда особая эпичность его полотен. Огромное влияние на Рериха имела русская икона: его декоративное панно «Сеча при Керженце» экспонировалось во время исполнения оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии» в парижских «Русских сезонах».

Режим доступа: <http://lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=4669>

«Гармония палитры Николая Рериха»: встреча в клубе «Художник».

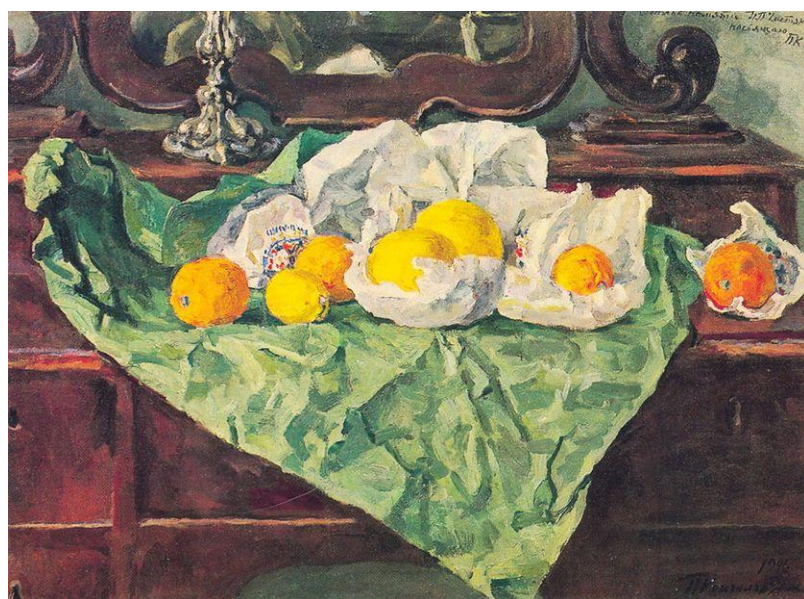
«Бубновый валет», Или откуда родом русский авангард

Мимо общества «Бубновый валет» не удалось пройти ни одному значимому русскому авангардисту начала прошлого века. Они и начались с «Бубнового вала» и сегодня считаются классиками авангарда, стоящими у истоков. Все классики в свое время оказывались бунтарями, и «бубнововалетовцы» не стали исключением. Целая плеяда ярчайших звезд, без преувеличения навсегда изменивших мир русской живописи: Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Давид Бурлюк, Аристарх Лентулов и другие. Кстати, слова «авангард» и «авангардисты» в арт-ключе существовали не всегда. Компанию художников, слишком далеко отошедших от академических норм, авангардистами (не от большой любви, а скорее по иронии судьбы) назвал Александр Бенуа.

Под эпатажным названием «Бубновый валет» в 1910 году в Москве состоялась выставка авангардистов. Сообществу молодых непокорных художников название этой выставки нравилось тем, что оно вызывало в тогдашнем московском сытом мещанстве, и купечестве, и дворянстве чувство удивления, изумления, брезгливости. Выставка стала пощечиной общественному вкусу, она напрочь отрицала туманный пафос символистов и консервативные традиции академистов. «Бубнововалетовцы» предъявили публике свое творчество, стремясь преодолеть пропасть между жизнью и оторванным от нее искусством. И сделали это смело, нахально, ярко, их картины были подобны разноцветному пламени, они стремились выразить себя, свое видение на понятном языке: языке живописи, освобожденном от наслоений литературности, салонности, туманного символизма. Именно «Бубновый валет» принес в русскую живопись буйство цвета, упор на фактуру, холст, мазок. Это был сплав, взрыв сияния, света, цвета, изумления и громкого заявления о том, что они – авангардисты – уже пришли, их время настало. «Бубнововалетовцы» возвели в культ телесное, материальное, они вернули живопись на землю, развеяли мистический туман и наполнили ее цветом и плотью. Идейным центром первой выставки стал написанный Ильей Машковым «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского». Почти обнаженные художники – культуристы с гирями, вином, роялем и книгами об искусстве. Такого мир еще не видел! Предметность и грубоватая простота ворвались в вялое существование уже отживших свой век академиков, передвижников и «мирискусников», оздоровили его и наполнили живой, здоровой и сильной энергией. В портретной живописи художники

сознательно упрощают, примитивизируют изображенные образы, снижают пафос, откровенно смеются. Лентулов изображает себя эдаким добрым купцом с необъятным животом и именует творение «Портретом великого художника». Ларионов показывает себя в виде бритого деревенского мужика. Наталья Гончарова сознательно упускает возможность создать образ «прекрасной дамы» и пишет автопортрет с крупными руками, сильными широкими плечами, смеющимися глазами.

Смех авангардистов – это смех от избытка сил, смех – ликование детей, вырвавшихся из-под надзора и наконец-то вытворяющих то, что им хочется.

Художники Серебряного века – юбиляры 2022 года
Михаил Нестеров (160 лет со дня рождения)

Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942) – создатель глубоких и художественно совершенных произведений, в которых воплотился поэтический миф о Святой Руси, где человек и природа объединены возвышенным, молитвенным созерцанием. Художник назвал свое искусство «опоэтизированным реализмом». Это острое ощущение природы, восторг перед миром, перед каждым деревом и травинкой особенно ярко выражены в одном из самых известных произведений Нестерова «Видение отроку Варфоломею (после пострижения получившего имя Сергей)». В картине через красоту природы передается высокая духовность героев, их просветленность, их чуждость мирской суете. Самому Сергию Радонежскому, «лучшему человеку древних лет Руси», известному русскому религиозному и политическому деятелю XIV века, духовному наставнику Дмитрия Донского и его вдохновителю на борьбу с монголо-татарским игом, основателю Троице-Сергиевой лавры, Нестеров посвятил еще несколько произведений: «Юность преподобного Сергия», «Сергий Радонежский» и др. В стремлении художника к плоскостной трактовке композиции, нарядности, орнаментальности, утонченной изысканности проявилось несомненное влияние модерна.

Марк Шагал (135 лет со дня рождения)

Марк Шагал прожил почти 100 лет (1887–1985), из них более шестидесяти – за пределами России, в основном во Франции. Во многих музеях мира на этикетках его картин рядом с именем и названием стоит слово Франция. Если иметь в виду длительность проживания в этой стране, такое определение может показаться убедительным. Но, с другой стороны, представить Шагала вне России, выросшим на какой-то иной почве, – невозможно.

Он родился близ Витебска, в местечке Лиозно, в черте еврейской оседлости, в детские годы сжился с местечковым бытом, воспринял все обычаи и привычки традиционной религиозной семьи. Казалось бы, в юности ничто не обещало ему мировой славы. Но неистребимый дар и счастливая судьба вынесли его по крутой траектории вверх, и он буквально в течение каких-то двух-трех лет оказался в кругу самых изысканных ценителей живописи, самых талантливых художников того времени, пролагавших новые пути. Каждый шаг, который совершил в те годы молодой Шагал, был подобен гигантскому прыжку в новый мир. Сначала – переезд в Петербург,

где он оказался в школе Общества поощрения художников, а потом – в частной студии, где его учителями были Л.С. Бакст и М.В. Добужинский. Но петербургская жизнь была недолгой. В 23 года Шагал уже попал в Париж, собиравший таланты со всего мира, и вскоре уже стал знаменитостью. 1914–1922 годы он провел в России, затем уехал во Францию, тревожные годы Второй мировой войны прошли в Америке и наконец более 40 лет – вновь во Франции.

Сколько бы ни ездил Шагал, его родное Лиозно, его Витебск постоянно оставались с ним. Он вобрал в себя не только воспоминания детства, но и память поколений. Когда в середине 1910-х годов Шагал на короткое время оказался в родных местах по возвращении из-за границы, он принял к Витебску как к неиссякаемому источнику и начал создавать произведения этюдного характера, «документы» (как называл их сам художник), фиксирующие обстановку его дома, местечка, родные лица. Он словно предчувствовал, что ему надо накопить материал на всю свою долгую жизнь. Путь из захолустья в столицы мира был своего рода чудом. Но Шагал воспринимал его как нечто естественное. Он умел соединять близкое и далекое, малое и великое. Об этом же свидетельствует и его искусство. Ему сразу открылись глубочайшие тайны жизни. С самого начала своего творчества он принял к вечным темам рождения, смерти, любви, радости, добра, зла. Эти основы бытия, его загадки он раскрывал в простейших явлениях окружающей жизни, в реалиях бытия. Это тоже был путь от самого низкого к самому высокому. В эти годы произошел перелом, предопределивший все дальнейшее творчество художника. Тем чувствам, которые переполняли его душу, он дал собственное направление. В основу его образов лег сложный сплав символики, собственной и народной памяти, национального мышления, фольклора, возвышающей мечты, наивного, простодушного восприятия мира, детской тревоги и волнующих предчувствий. Это единство и определило своеобразный художественный мир Шагала. Шагаловские герои ведут себя в высшей мере произвольно – они летают, ходят вниз головой, его люди превращаются в какие-то странные существа, от человеческих фигур отскакивают головы или руки, обнаженные женщины удобно устраиваются в букетах цветов.

Только Шагалу суждено было сделать убедительным этот путь от быта в новое измерение, из провинциального городка в «мировое пространство». Только его люди умеют летать, только его дома могут стоять перевернутыми, только его корове дано играть на скрипке. В картинах Шагала есть и гротеск, и ирония, и мечта, и доброта. Мягкая романтическая душа художника находит воплощение в этих качествах. Его искусство не усугубляет то

ужасное, что есть в мире, а, напротив, смягчает его. В своем «смягчающем гротеске» Шагал напоминает доброго клоуна, циркового иллюзиониста, способного заставить зрителя не только улыбаться, но и поверить в подлинность и естественность того, что происходит в его картинах. («Прогулка», 1917–1918), («Над городом», 1914–1918), («Я и деревня», 1911).

Максимилиан Волошин (145 лет со дня рождения)

Имя поэта, художника, литературного и художественного критика Максимилиана Александровича Волошина неразрывно связано с Крымом, Киммерией, Коктебелем. Здесь он прожил большую часть своей жизни, здесь были написаны его знаменитые акварели, созданы лучшие его стихотворения. Что Коктебель без Волошина и Волошин без Коктебеля? Можно ли предположить, что Коктебель, «найденный» Волошиным и превращенный им в один из культурнейших центров не только России, но и Европы, живший и поныне живущий в благодарной памяти многих поколений творческой интеллигенции, – самое крупное и самое значительное произведение Волошина, одного из замечательных деятелей русской культуры начала XX века? Ответы на эти вопросы заключены в произведениях Волошина, в его творческой судьбе, фактах его биографии.

Максимилиан Александрович Корниенко-Волошин родился в Киеве 16 мая 1877 года в семье юриста. На своей родине никогда не жил. Раннее детство прошло в Таганроге и Севастополе. Окончил феодосийскую гимназию, сохранив на всю жизнь нежность и благодарность к этому городу, здесь же напечатал первое свое стихотворение. В 1903 году «на гроши, пешком», обойдя почти всю Европу, бывший студент Московского университета, из которого его исключили «за агитацию», возвращается в Коктебель и начинает строить свой собственный дом.

Первым настоящим волошинским стихотворением о Крыме принято считать «Зеленый вал отпрянул – и пугливо...» (1904). И это справедливо, ведь только в 1907 году появится цикл «Киммерийские сумерки»: 15 стихотворений – лучшее, что написано о пейзаже восточного Крыма в мировой поэзии. Сборник Волошина 1910 года был иллюстрирован рисунками Константина Богаевского – художника, чье творчество тоже неразрывно связано с Киммерией.

В 1913 году писатель пристраивает к дому мастерскую с квадратной «вышкой». Этот дом сразу становится центром коктебельского пейзажа и местом рождения Максимилиана Волошина-художника. И с этого времени он начинает свою тему в живописи – тему киммерийского пейзажа. Коктебель и его окрестности предстают в этих пейзажах пустынной, еще не

заселенной людьми земель. Море, скалы, деревья, облака... Но все эти природные формы сочетаются бесконечно разнообразно и кажутся одушевленными. Художник работал не с натуры, а по воображению, и создавал, по его словам, музыкально-красочные композиции на темы киммерийского пейзажа, подписывая акварели стихотворными строчками, следуя «классическим» японским художникам, у которых вообще многому учился. Мечта, родившаяся в скитаниях по чужим странам, осуществилась. Дом Волошина был задуман им как «колония для художников, поэтов, композиторов, путешественников». Он стал любимым пристанищем для многих представителей русской культуры. Еще до революции здесь бывали в разное время Горький, Андрей Белый, Мандельштам, Цветаева, Алексей Толстой, Эренбург, Брюсов, Грин. Здесь были многие выдающиеся художники: Полenov, Петров-Водкин, Бенуа, Остроумова-Лебедева, Константин Богаевский. В доме Волошина всегда царила атмосфера творчества, радушия и дружбы. «Дом Поэта», как его называют, – достопримечательность коктебельской долины, это редкий историко-художественный мемориальный памятник, в котором отражена целая эпоха русской культуры конца XIX–начала XX века.

Режим доступа: <http://lib-dpr.ru/index.php?link=news&num=2746>

«Искусство... говорит отдельному человеку, в глубоких и скрытых тайниках его души» М. Волошин: книжная выставка.

Заключение

В замечательной фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» изображено некое общество, коллективный разум которого помрачен, несмотря на впечатляющие технические достижения. В этом обществе пожарные заняты сожжением книг. Чтение книг находится под строжайшим запретом, а нарушители могут поплатиться жизнью. Зато стены интерьеров превращены в телеэкраны, круглосуточно транслирующие развлекательные программы. Техника господствует над культурой и природой.

Искусство противостоит возможности подобного нежелательного будущего. Хотя уже в настоящем человек многие свои функции доверил науке и технике, роль искусства в организме человеческой культуры незаменима – это очевидно. Не менее очевидно и то, что искусство требует высокой культуры восприятия. По сути дела, одно неотделимо от другого, и в этом состоит смысл жизненно необходимого человеку «искусства видеть».

Литература

1. Островский Г. Рассказ о русской живописи / Г. Островский. – Москва, Изобразительное искусство, 1990.
2. Даниэль С. М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о восприятии зрителя / С. М. Даниэль. – Ленинград, Искусство, 1990.
3. Бойко Н. История знаменитых полотен / Нина Бойко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
4. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство, музыка, театр / Е. П. Львова, А. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова и др. – Санкт-Петербург, Питер, 2007.
5. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / Е. П. Львова, А. В. Сарабьянов, Е. П. Кабкова и др. – Санкт-Петербург, Питер, 2007.
6. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство / Т. В. Ильина. – 3-изд., перераб. и доп. – Москва, Высшая школа, 2003.
7. Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900-х–начала 1910-х годов. Очерки / Д. Сарабьянов. – Москва, Искусство, 1971.
8. Васильева-Шляпина Г. Л. Изобразительное искусство. История зарубежной, русской и советской живописи / Л. Г. Васильева-Шляпина. – Москва, Академический Проект; Фонд «Мир», 2007.
9. Русакова А. А. Символизм в русской живописи / А. А. Русакова. – Москва, Искусство, 1995.
10. Библиотечное дело. – 2016. – № 13 (Юбилей РГБМ)
11. Библиотечное дело. – 2016. – № 21 (Русский авангард)