В поисках
утраченных идеалов:
неоклассицизм
и поздний романтизм

Начало 20 века

Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным:
То для меня душа поет,
То веет таинством прекрасным.

А.А. Блок

Века нищеты и безволья!
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать...

А. Белый

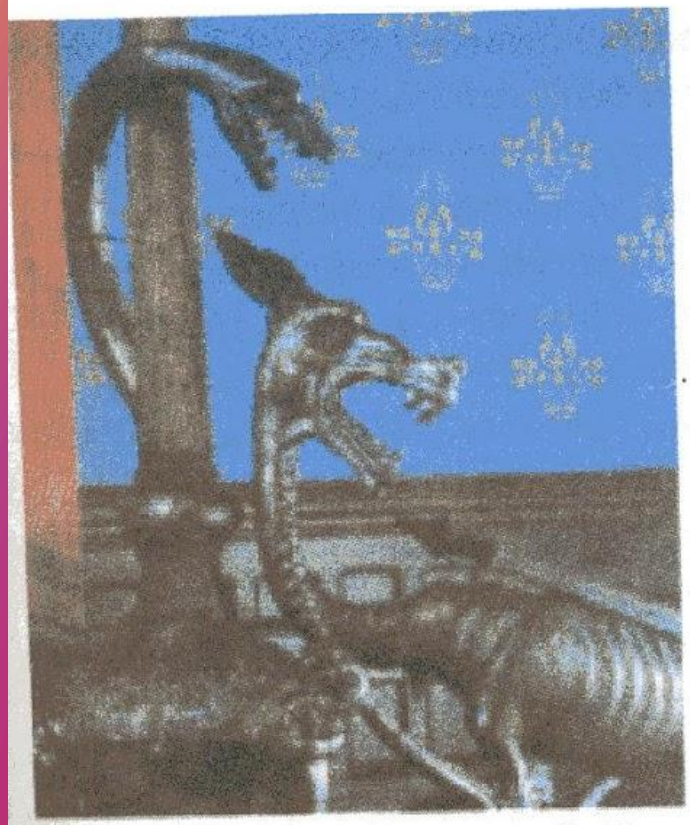
Неоклассицизм 20 века.

- Основа – реставрация «моделей прошлого»
- **Поэзия**
- Кузмин Михаил Алексеевич
- Гумилёв Николай Степанович
- Адамович Георгий Викторович
- Мандельштам Осип Эмильевич
- Ахматова Анна Андреевна

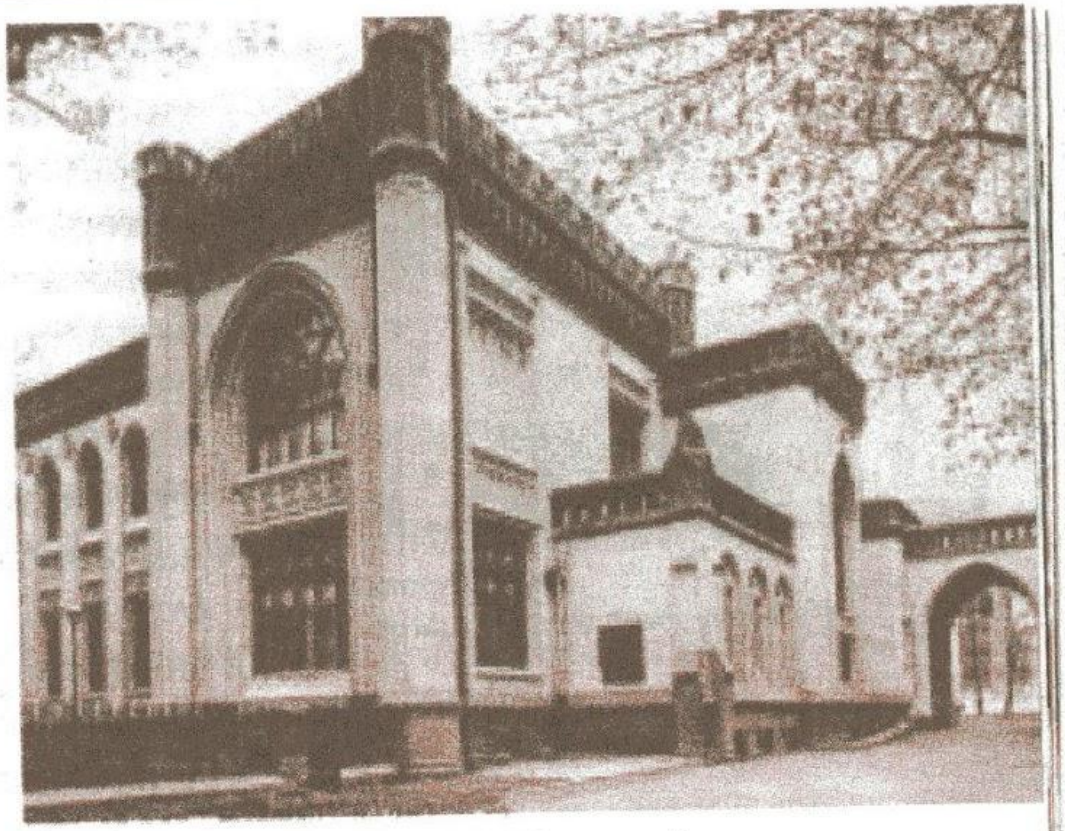
Архитектура

- Неоклассицизм
- (идея «прекрасной ясности»)
- Представитель – И.А. Фомин
- Особняк А. А. Половцева на Каменном острове в Петербурге 9искусная мистификация классицизма прошлых эпох).

Своеобразным отражением моды на древность и «ретро» в архитектуре стал стиль **модерн**[1], получивший распространение в конце XIX—начале XX в. и в Западной Европе, и в Америке. Признанным лидером нового направления был **Федор Осипович Шехтель** (1859—



Ф.О. Шехтель. Особняк З.Т. Морозовой. Фрагмент лестничных перил

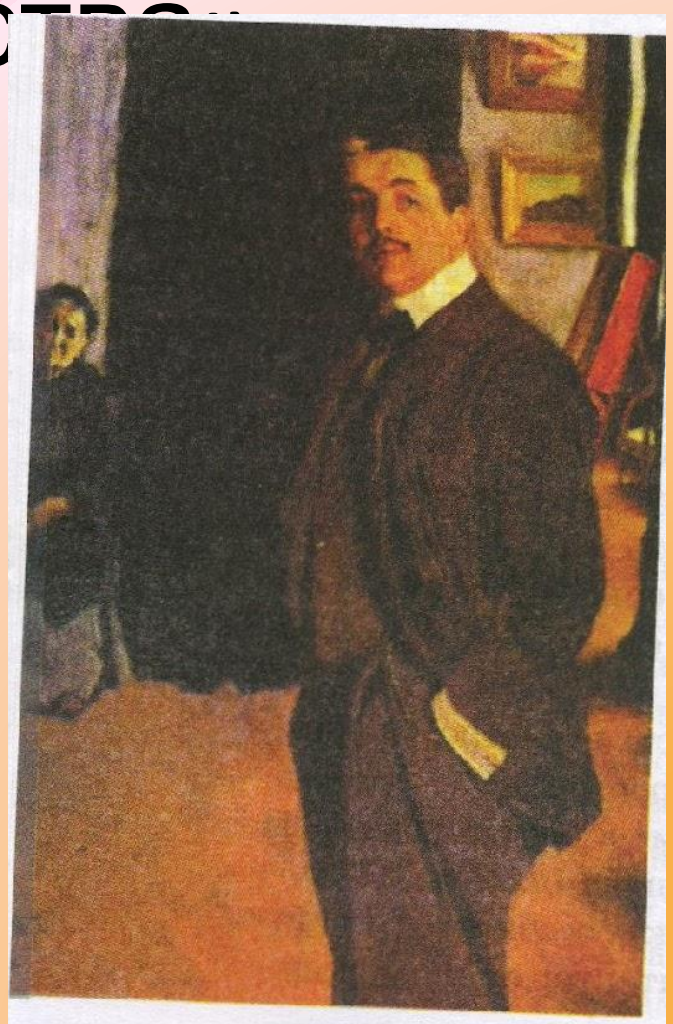


Ф.О. Шехтель. Особняк З.Т. Морозовой

Ф.О. Шехтель.
Ярославский вокзал в Москве

Объединение «Мир искусства»

- Вдохновитель и руководитель – выдающийся интерпренер, сделавший русское искусство достоянием европейской культуры.



Л.С. Бакст. Портрет С.П. Дягилева с няней

Серов Валентин Александрович (1865-1911)

- В юности – традиции передвижников, позднее приверженность к стилизации.

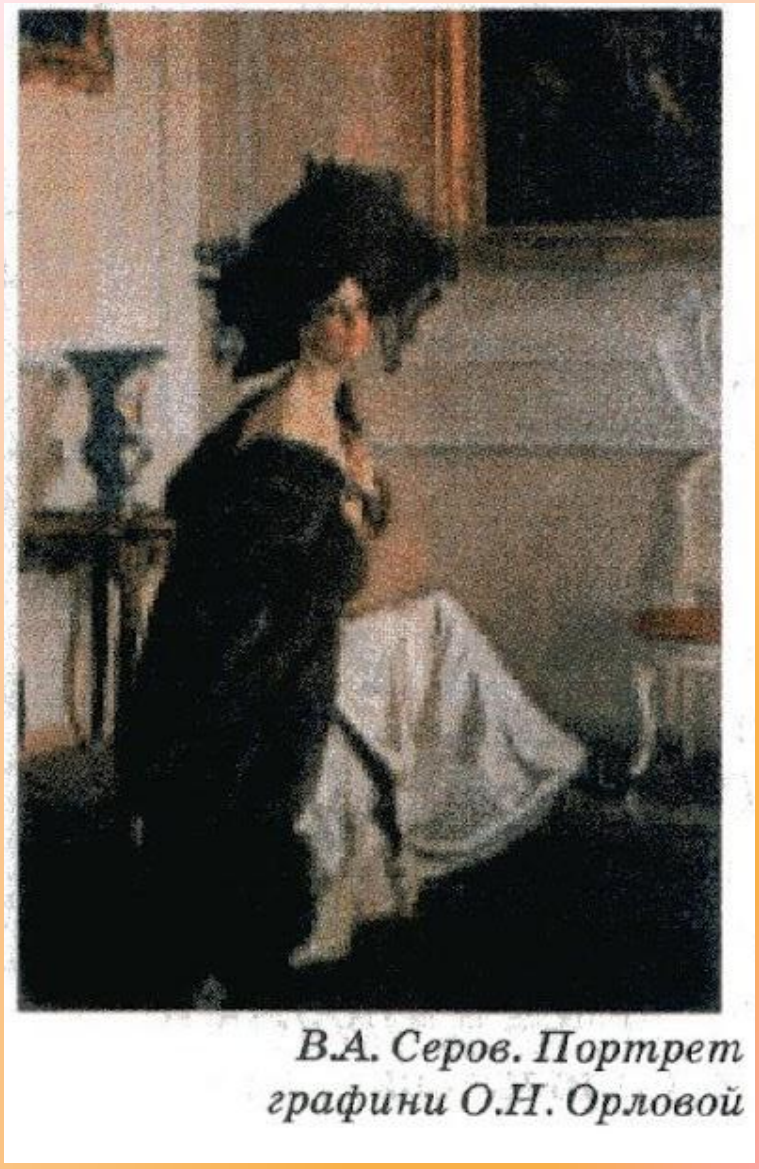
В.А. Серов.
Девочка с персиками

1910г. «Античное панно». Нет реального пространства. Лицо Европы похоже на театральную маску, а океан – на сцену с декорациями.

В.А. Серов. Похищение Европы

Эстетика «мирискусссников»

- Представлен театрализованный, искусственный мир. Очень дорогие изящные вещи, наряд, которые придают «антикварный» оттенок полотну.



В.А. Серов. Портрет графини О.Н. Орловой

Бенуа Александр Николаевич (1870-1960). Живописец, график, сценограф, историк искусства, критик.

А. Н. Бенуа. Прогулка короля

- В «Версальской серии» ярко представлен театральный мир художника.
- Своеобразный спектакль, а не исторически достоверная картина эпохи Карла 14.

Сомов Константин Андреевич (1869-1039)

К.А. Сомов. Дама в голубом

- Полотна глубоко пессимистичны, т. К. окружающая действительность порочна, фальшива, ирреальна.
- Героиня на фоне декоративного, словно мёртвого сада (1900г)

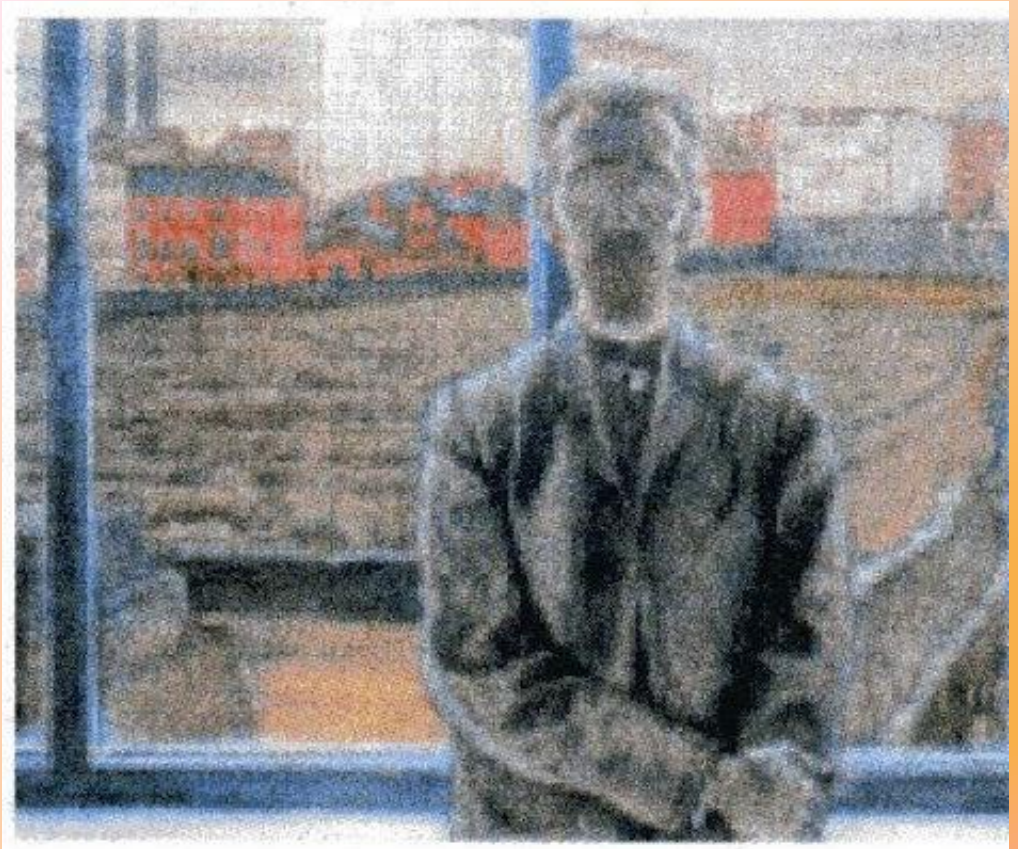
Галантные сюжеты из придворной жизни (позднее творчество)

К.А. Сомов.
Осмеянный поцелуй

- Передан хрупкий эфемерный мир, достойный то любования, то ироничной улыбки.

Добужинский Мстислав Валерианович (1875-1957)

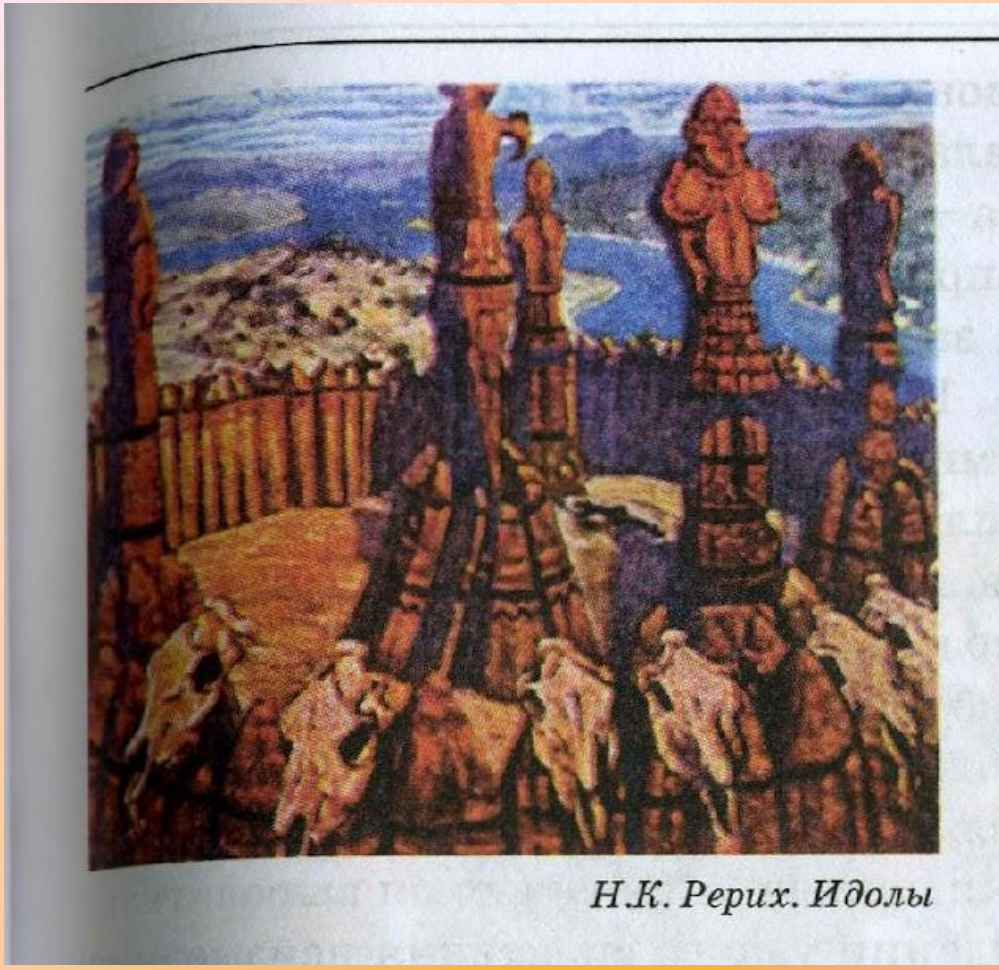
- Мрачные пророчества, связанные с техническим прогрессом.
- Идея полотна – отчуждение людей от окружающей искусственной жизни



М.В. Добужинский. Человек в очках

Рерих Николай Константинович (1874-1947)

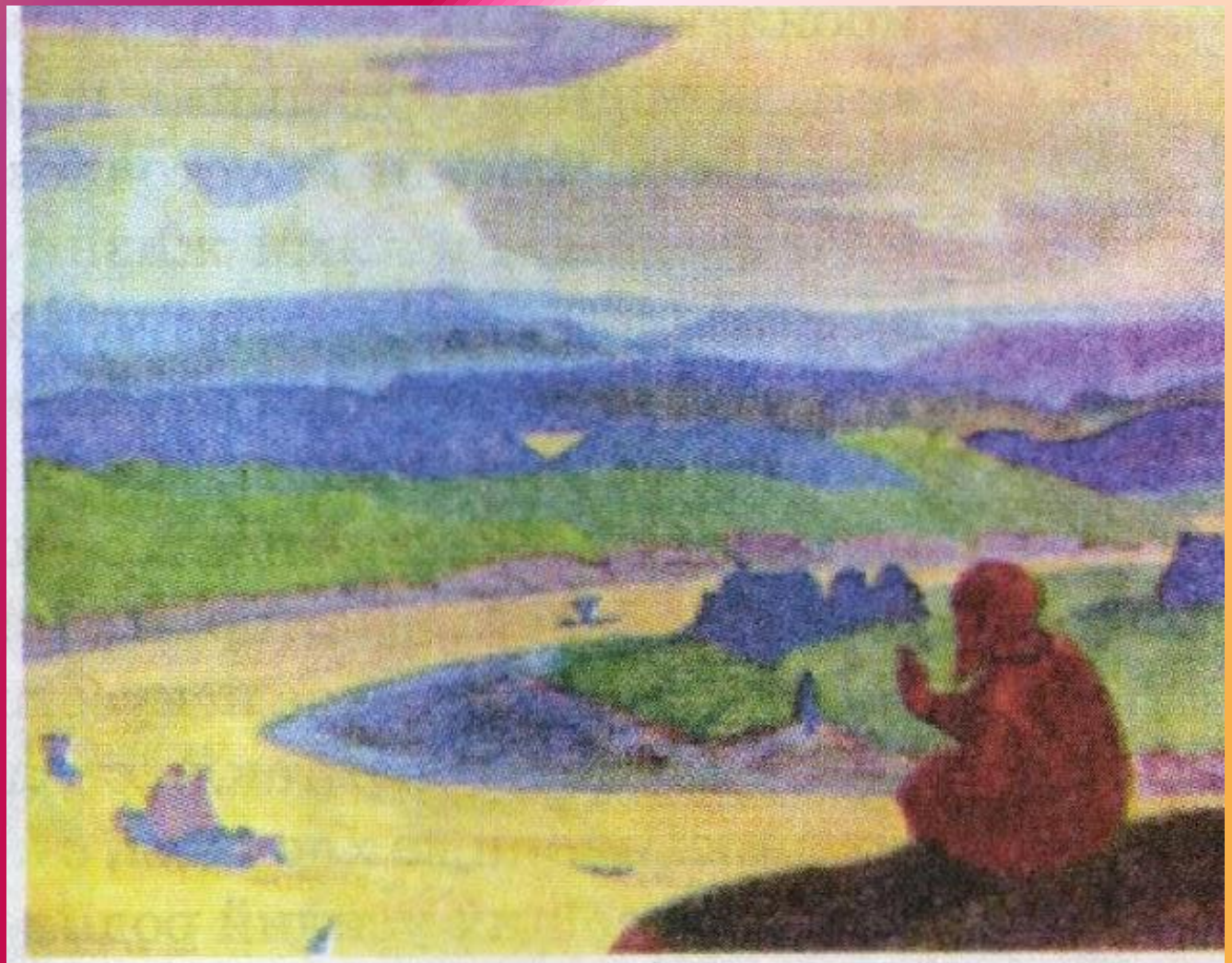
- Создал свыше 7 тыс. полотен.
- В молодости – сюжеты из др-рус. Истории, языческие обряды, славянский фольклор.
- В поздний период - мистицизм



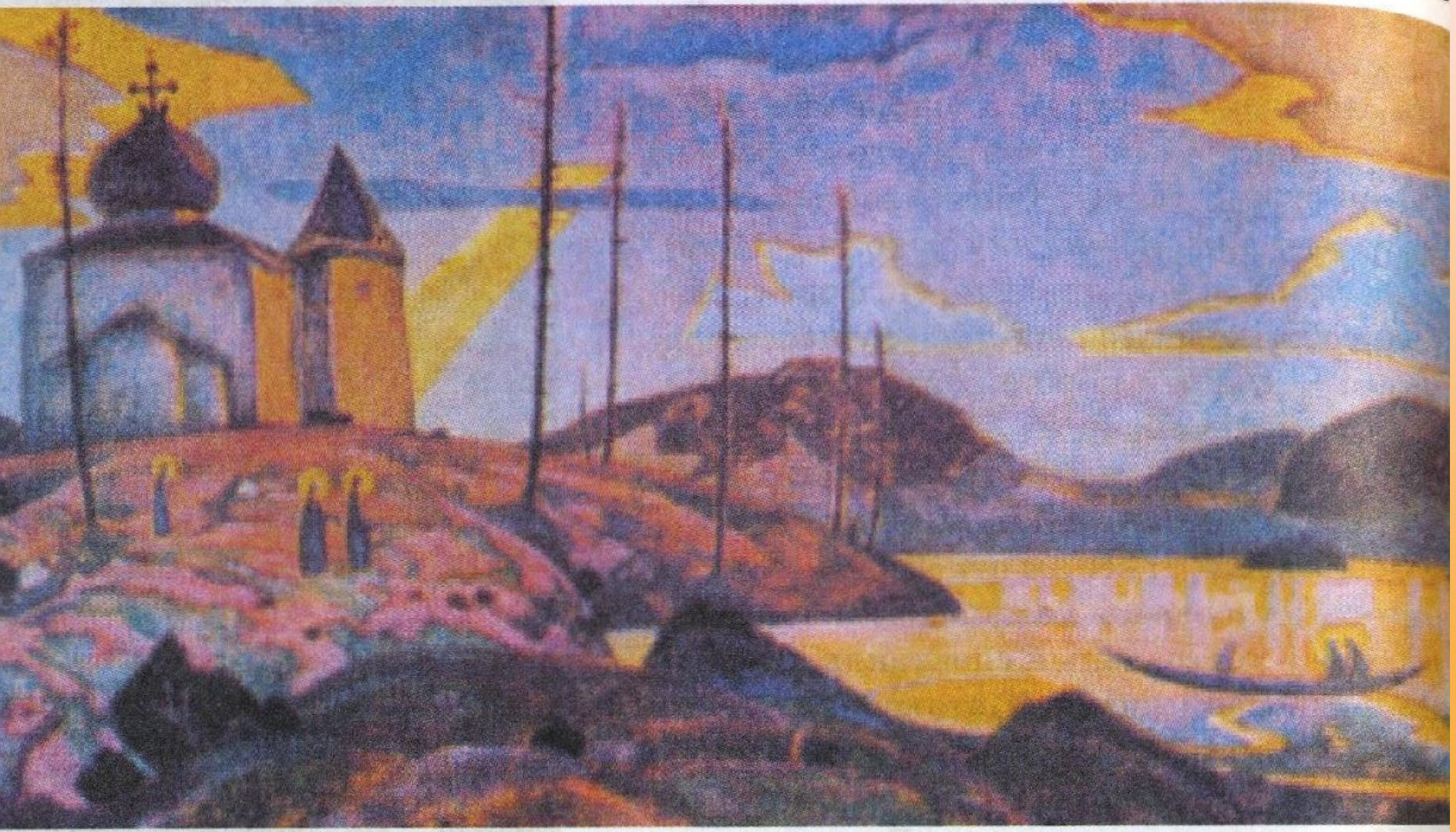
Н.К. Рерих. Идолы

Н. К. Рерих. Небесный бой.

Христианские образы



Н.К. Рерих. Прокопий Праведный отводит тучу

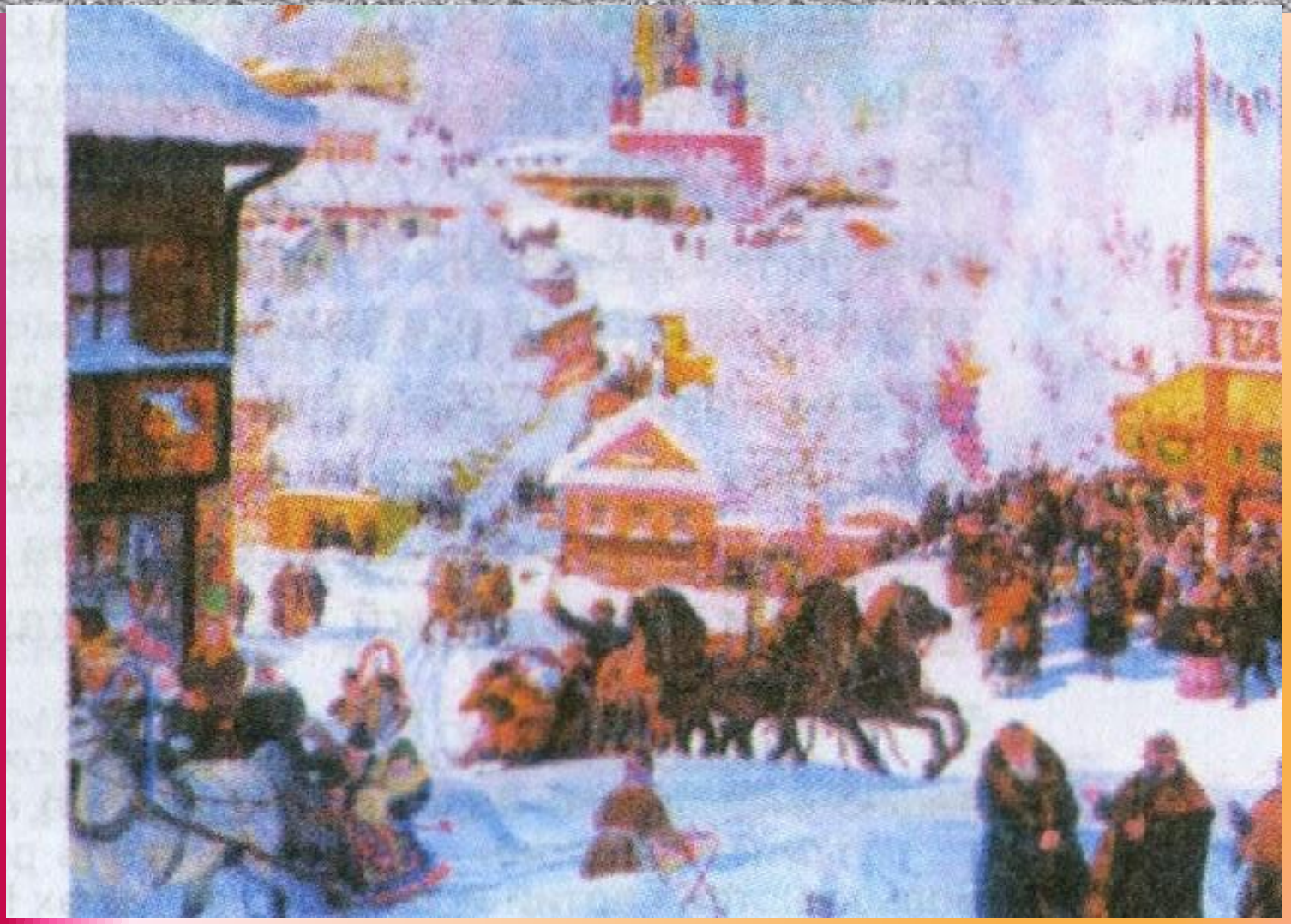


Н.К. Рерих. Святые гости

Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927) – ученик Репина.

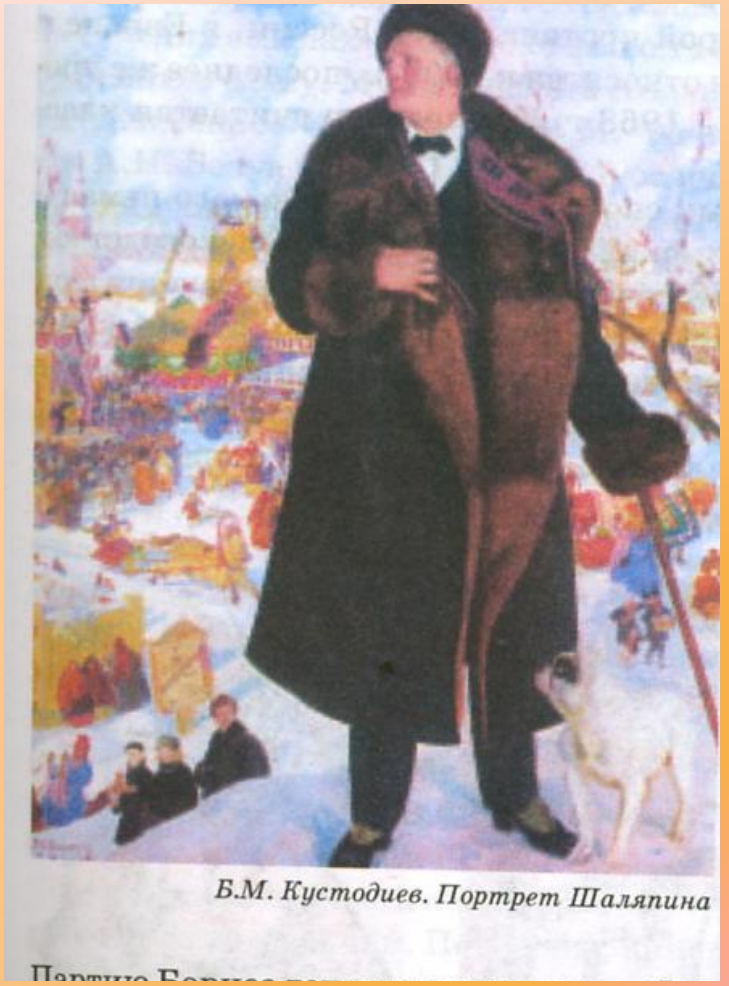
- Образы русской народной жизни – вечно живой источник тв-ва.
- **«Купчиха за чаем». (1918г.)**

Масленица (1918 г.)Яркая, многоцветная, с точно подмеченными деталями жизни простого народа.



Середина 1900-х годов – обращение к балету (балетная революция)

- После представления в Мариинском Дягилев решает вывезти балет за границу и организовать в Париже «Русские сезоны». 1906г – открытие новой русской живописи. (Бенуа, Добужинский, Рерих, Ларионов, Врубель).1907г. – «русские исторические концерты». (Шаляпин Ф.И.)



Б.М. Кустодиев. Портрет Шаляпина

Стравинский Игорь Фёдорович (1882-1971)

- Композитор, создавший музыку для русского первого балета.
- 1. «Жар-птица»
- 2. «Петрушка»
- 3. «Весна священная»

Л.С. Бакст. Эскиз костюма Жар-птицы (балет «Жар-птица»)

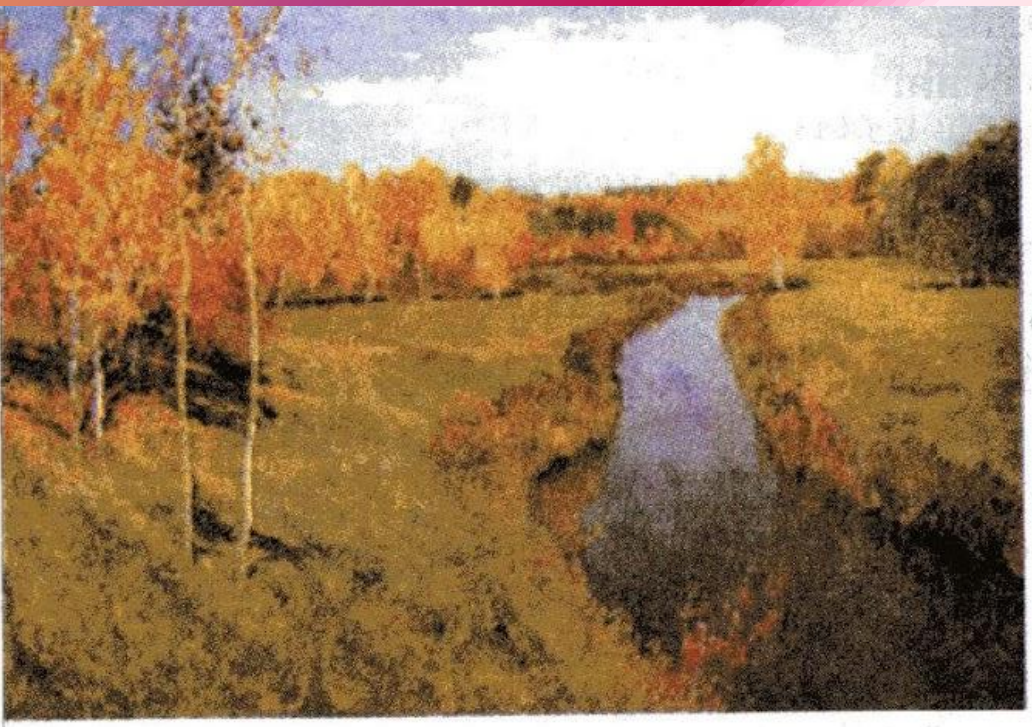
А.Н. Бенуа. Эскиз костюма балерины для Т.П. Карсавиной (балет «Петрушка»)

Н.К. Рерих. Эскиз костюма девушки (балет «Весна священная»)

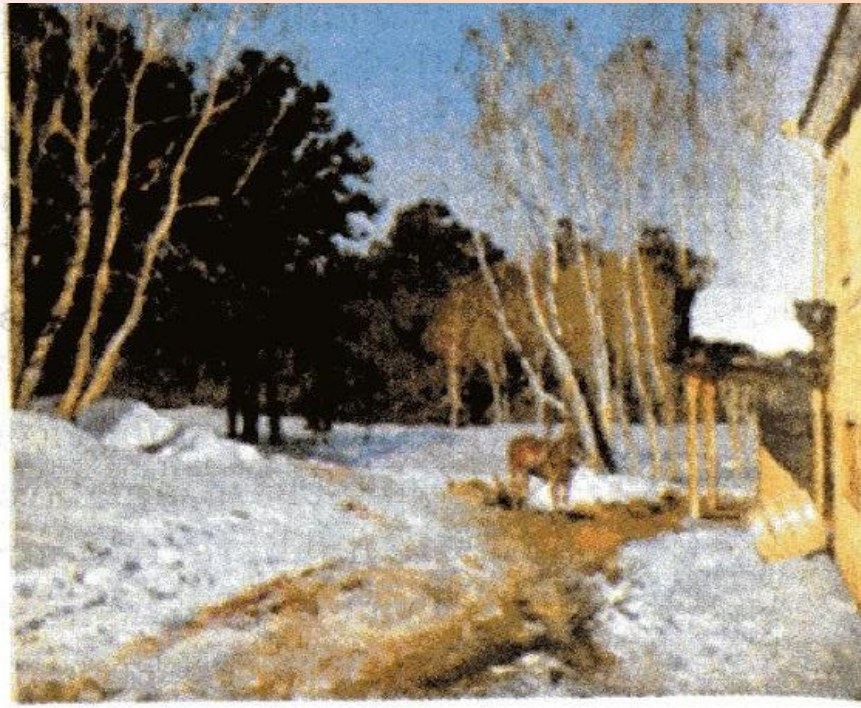
Н.К. Рерих. Эскиз костюма старика (балет «Весна священная»)

Левитан Исаак Ильич (1860-1900)

- Художник лирического склада. Природа – главное действующее лицо. Настроение стало главным «средством выразительности». «Осень».



И. Левитан. Золотая осень



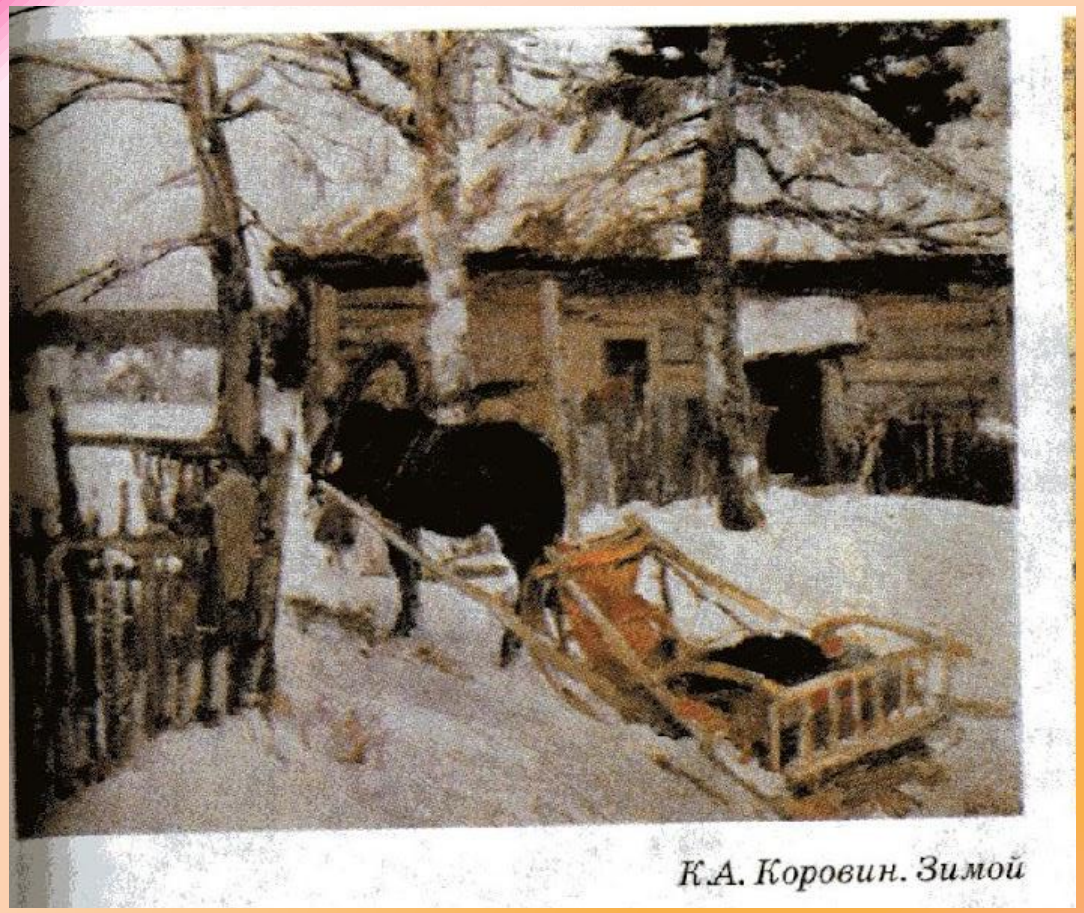
И. Левитан. Март

И. Левитан. Владимирка

И. Левитан. Над вечным покоем

Коровин Константин Алексеевич (1861-1939)

- Нет в пейзажах ни философских раздумий, ни духовного самовыражения, передал множество красочных оттенков русских пейзажей.
- Долго живя в Париже, отдал дань красоте французской

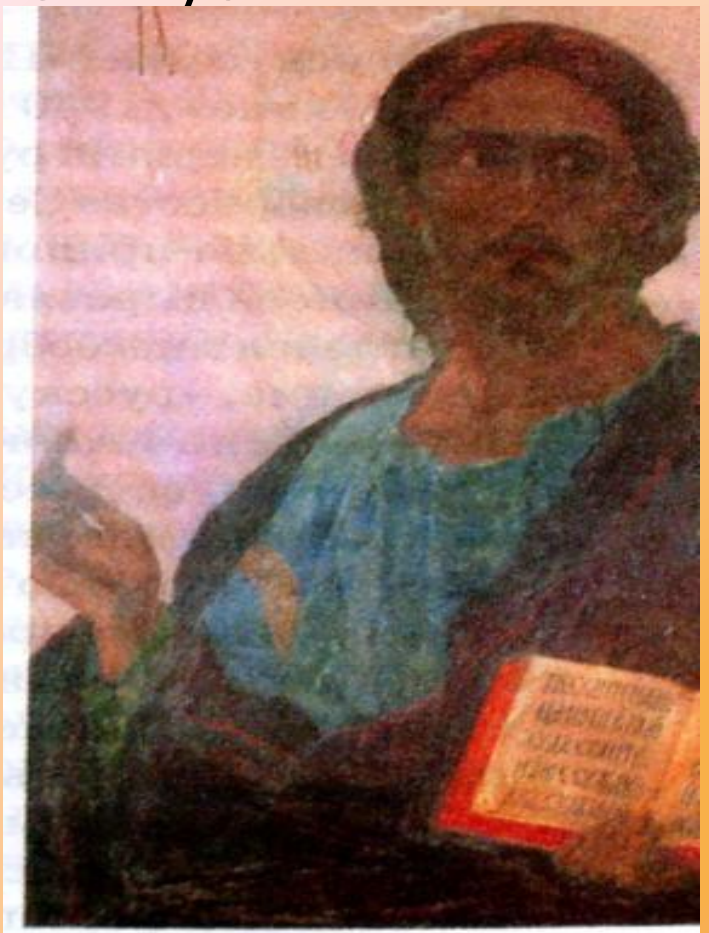


К.А. Коровин. Зимой

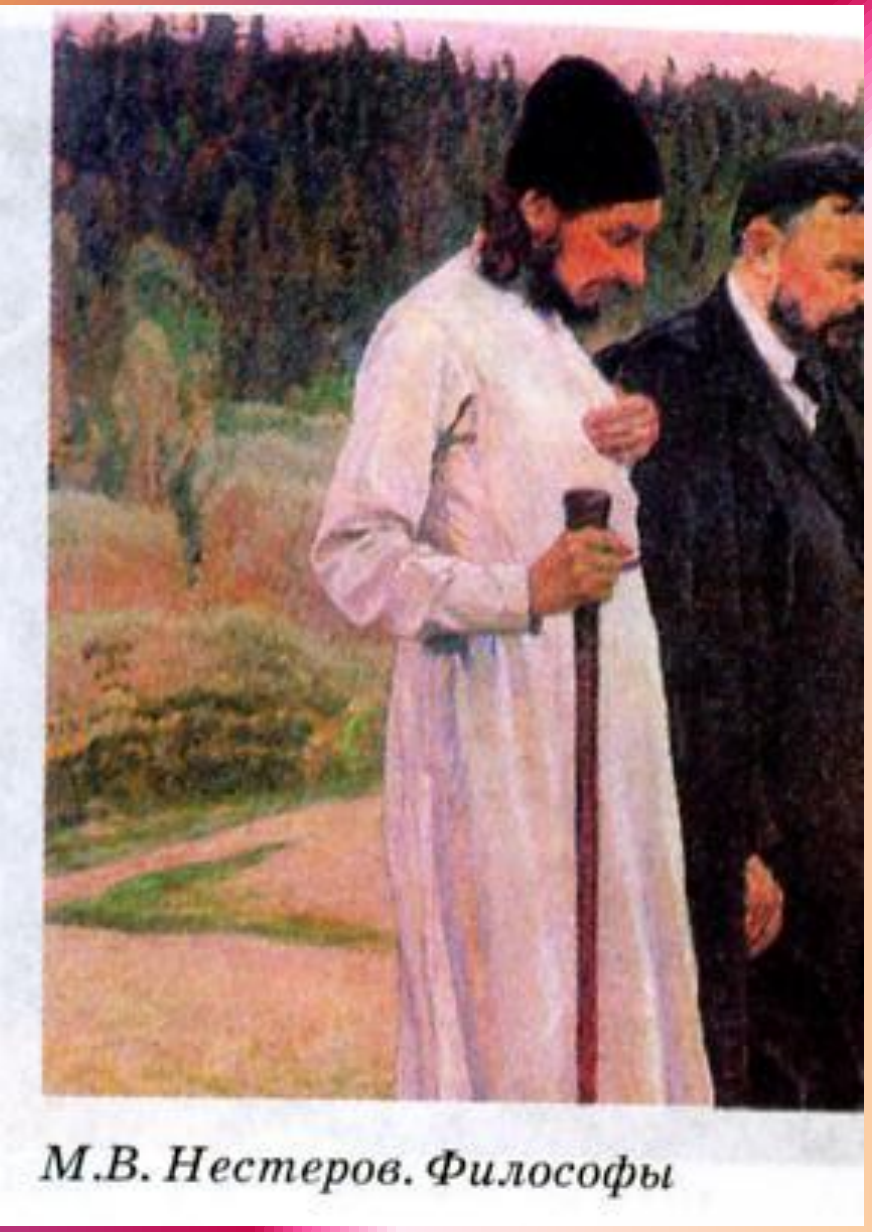
Нестеров Михаил Васильевич

(1862-1942). Посвятил музу молящейся, монашеской, монастырской Руси.

М.В. Нестеров. Великий постриг



М.В. Нестеров. Христос.
Икона Покровского храма в Моске



М.В. Нестеров. Философы

М.В. Нестеров. Под благовест

М.В. Нестеров. Юность преподобного Сергия

М.В. Нестеров. На Руси (душа народа)