

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАННО В ТВОРЧЕСТВЕ
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ РУБЕЖА XIX-XX ВЕКОВ
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки
50.03.03 «История искусств»

ГАРШИНОЙ ВИКТОРИИ МИХАЙЛОВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Русская культура конца XIX – начала XX веков – сложный и противоречивый период в развитии русского общества. Культура рубежа веков всегда содержит в себе элементы переходной эпохи, включающей традиции культуры прошлого и новаторские тенденции новой зарождающейся культуры. Происходит передача традиций и не просто передача, а зарождение новых, все это связано с бурным процессом поиска новых путей развития культуры, корректируется общественным развитием данного времени.

Рубеж веков в России – период назревания крупных перемен смена государственного строя, смена классической культуры XIX века на новую культуру XX века. Поиск новых путей развития русской культуры связан с усвоением прогрессивных веяний западной культуры. Пестрота направлений и школ – черта русской культуры рубежа веков. Западные веяния переплетаются и дополняются современными, наполняются конкретно русским содержанием. Особенностью культуры этого периода является ее ориентация на философское осмысление жизни, необходимость выстроить целостную картину мира, где искусству наряду с наукой отводится огромная роль. В центре внимания русской культуры конца XIX – начала XX веков оказался человек, который становится неким связующим звеном в пестром многообразии школ и направлений науки и искусства с одной стороны, и своеобразной точкой отсчета для анализа всех самых разнообразных культурных артефактов с другой. Отсюда тот мощный философский фундамент, который лежит в основании русской культуры рубежа веков.

Для живописцев рубежа веков свойственны иные способы выражения, чем у передвижников, иные формы художественного творчества – в образах противоречивых, усложненных и отображающих современность без иллюстративности и повествовательности. Художники 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. Это время «канунов», ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Но оно породило также универсализм целого поколения художников, выступивших после «классических» передвижников.

Русская живопись конца XIX - начала XX веков отличалась многообразием стилей и направлений. В целом для нее бы характерен отход от реализма в стороны поэтического реализма (В.А. Серов), импрессионизма (К.А. Коровин), постимпрессионизма (В.Э. Борисов-Мусатов), модерна (Л. С. Бакст) символизма (М.А. Врубель).

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.

Монументальная живопись, к которой относятся произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, помещенные на стены, потолки, своды, реже – на полы, привлекают внимание художников в переломные моменты развития культуры, а тематика и стилистическая направленность их напрямую связаны с общим социальным климатом и атмосферой, преобладающей в общественной жизни рассматриваемого периода.

Обращение к декоративным панно в творчестве М. Врубеля и Л. Бакста актуально. Ознакомление с искусствоведческой литературой, посвященной монументальной живописи и в частности декоративным панно, позволяет осознать масштаб наследия в этом виде искусства и показывает, что разнообразие методологических подходов, используемых авторами, позволяет выдвинуть самостоятельные идеи и выводы в выбранной проблеме выпускной квалификационной работе: декоративные панно рубежа XIX – XX вв.

Объект исследования – русская монументальная живопись рубежа XIX – XX вв.

Предмет – декоративные панно М. Врубеля и Л. Бакста.

Цель – рассмотреть особенности декоративных панно М. Врубеля и Л. Бакста.

Поставленная цель определила следующие задачи:

Произвести теоретический анализ и обобщение искусствоведческой, художественной и справочной литературы по проблеме исследования.

Рассмотреть русское искусство рубежа XIX – XX вв. и выявить его особенности.

Дать общую характеристику монументальной живописи.

Представить искусствоведческий анализ декоративных панно М. Врубеля и Л. Бакста.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении определяются объект и предмет исследования, формулируются его цель, задачи, представлена структура.

В первой главе даются теоретические основы монументальной живописи в русском искусстве.

Во второй главе рассмотрены декоративные панно М. Врубеля и Л. Бакста.

Результаты исследования представлены в заключении.

Методы исследования: анализ и систематизация историко-искусствоведческой литературы по избранной теме; теоретические методы исследования (сравнение, обобщение, формирование выводов); разработка методических материалов.

Методологическая основа исследования: научные труды в области теории и истории культуры, философии, искусствоведения по проблеме дипломного сочинения

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, пятьдесят одно наименование и приложения.

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Первая глава состоит из двух параграфов, в которых представлены историко-культурные истоки русской живописи рубежа XIX-XX веков и дан анализ панно как вида монументально-декоративной живописи, его становления и развития.

Вторая глава также состоит из двух параграфов и посвящена рассмотрению декоративного творчества М. Врубеля и Л. Бакста, выделению особенностей монументально-декоративной живописи русских художников XIX-XX веков и анализу основных работ упомянутых авторов в рамках данного вида живописи.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложение дополняет и расширяет основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Русское искусство рубежа XIX – XX вв. и его особенности и 1.2 Монументальная живопись и ее общая характеристика), проводятся историко-культурные основы русской живописи рубежа веков и становление монументальной живописи.

Короткий период развития отечественного искусства – искусства рубежного времени – хронологически пролегает в рамках с 1890 по 1910-е годы. Это было время интенсивного формирования культуры и искусства Новейшего времени вплоть до первых художественных опытов авангарда. Революция 1917 года серьезно повлияла на основные направления художественного процесса, кардинально изменив его вектор.

Рубеж XIX - XX веков в культуре России – это один из важнейших периодов ее развития – «серебряный век», когда общее напряжение эпохи, поиски путей общественного развития породили взлет человеческого духа в различных сферах: философии, литературе, религии, искусстве.

Художественные процессы становятся своеобразным выразителем процессов общественных, проявляющихся в разделении социально-политических сил на порой резко отличные друг от друга ориентации. В рубежный период преодолеваются неравномерности развития архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного, театрально-декорационного искусства, присущие предыдущему этапу. В каждом виде изобразительного творчества достигнуты впечатляющие результаты, многие из художников с равным мастерством выполняют и станковую картину, и декоративное панно, и театральный костюм, и архитектурный набросок, и виньетку для книги, и открытку.

Для живописцев рубежа веков свойственны иные способы выражения, чем у передвижников, иные формы художественного творчества в образах противоречивых, усложненных и лишь косвенно отображающих современность, без иллюстративности и повествовательности. Художники 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. Это время «канунов», ожидания перемен в общественной жизни породило множество течений, объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов.

Монументальная живопись имеет огромное значение в общем развитии живописного искусства потому что, первые произведения живописи, известные нам, появились на стенах жилищ («пещерная живопись») первых людей на земле.

Монументальную живопись называют также монументально-декоративной живописью, или живописным декором, что подчеркивает специальное декоративное назначение росписей. В зависимости от своей

функции произведения монументальной живописи решаются в объемно-пространственном или плоскостно-декоративном ключе. Монументальная живопись приобретает цельность и законченность лишь во взаимодействии со всеми составляющими архитектурного ансамбля.

История развития декоративной живописи насчитывает многие тысячелетия. Древнейшими образцами ее являются пещерные изображения животных, нанесенные на стены пещер. Точное время нанесения этих изображений неизвестно, но ученые относят их палеолиту, так называемому древнекаменному периоду. Эти довольно реалистические изображения травоядных и хищных животных уже в полной мере могут быть названы живописью. Особенного совершенства достигла роспись древнеегипетских гробниц (картины загробной жизни, включающие бытовые и батальные сцены, анималистические изображения) с ее музыкальной ритмичностью и четкостью композиции, изысканностью линий.

В античности живопись по-прежнему находится в синтезе с архитектурой и скульптурой, служит вместе с ними не только религиозным, но и светским целям. Монументальная живопись была одним из основных искусств в раннехристианский период и в Средние века. В этот период фресками украшались стены и своды катакомб, а затем настенные росписи и мозаика стали главными видами украшения храмов в Западной Римской империи, в Византии и других странах Восточной Европы.

Фреска получила необычайно широкое распространение в Италии эпохи Возрождения. В своих произведениях художники стремились достичь максимального подобия реальности; особенно большое внимание уделялось передаче объема и пространства: за счет перспективных построений и воздушной (колористической) перспективы.

В XVII--XVIII веках процветает монументально-декоративная живопись, которая существует в единстве с архитектурой и скульптурой и влияющая на эмоциональное восприятие пространства. Так же возросла роль станковой живописи.

Как и другие виды монументального искусства (архитектура, скульптура), монументально-декоративная живопись приходит в упадок. Лишь в конце XIX -- начале XX веков делаются попытки возрождения и слияния различных видов живописи с декоративно-прикладным искусством и архитектурой в единый ансамбль. Так же совершенствуются и обновляются технические средства декоративной живописи.

В XX веке роль декоративной живописи возрастает, как изобразительной, стремящейся вовлечь зрителя, так и плоскостной, орнаментальной, гармонирующей с формами современной архитектуры.

Особый вид монументально-декоративного искусства – панно, как элемент оформления интерьера, стены или потолка, выделенный лепной рамой или ленточным орнаментом и заполненный живописью. Монументально-декоративному искусству отдали дань многие художники как европейской, так и русской школы.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Декоративные панно в творчестве М. Врубеля и 2.2 Декоративные панно в творчестве Л. Бакста) рассматриваются особенности декоративно-монументального панно в живописи двух русских художников и проводится анализ их основных произведений в рамках данного вида искусства рубежа XIX-XX веков.

В развитие русского монументального искусства значительный вклад внес Михаил Врубель - яркий представитель художественной элиты рубежа XIX–XX веков, творческие открытия которого дали важный импульс развитию модернистской линии отечественного искусства.

Панно художника «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза» первые значительные опыты в области монументально-декоративной живописи. Панно были созданы для Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставки с художественным отделом при ней. Размеры панно были значительными по масштабу.

«Принцесса Греза» – огромное панно сложного формата с полукруглым завершением. Стилистика этого панно несколько отлична от почерка Врубеля в его станковых картинах. Он работает крупной формой, максимально упрощая пространство, что необходимо для настенного панно, как и любой настенной живописи, будь то фреска или мозаика.

«Микула Селянинович» в противоположность «Принцессе Гресе» по содержанию и художественному решению, панно отличается гиперболизированно-монументальный характер образов. Если в первом панно Врубель идет от декоративной, сотканной, подобно кофру или театральному занавесу, стилистической системы решения лирико-романтического образа, то во втором он ставил задачу создать монументально-эпический образ, живописное полотно-былина.

Триптих «Фауст» было написано в 1896 году для украшения московского дома А. В. Морозова, по его же заказу. Это таинственное произведение с колючими угловатыми формами изображает задумавшегося посреди библиотеки Фауста, Маргариту с белыми лилиями ног и листающего книгу Мефистофеля. Здесь герои выглядят словно призраки европейского средневекового замка. В центре работы – Маргарита. Художник, при всей модерне, заостряет некоторую вытянутость фигуры, наблюдается небольшая диспропорция, вытягивание вверх, из-за которой шея и руки Маргариты слишком длинные.

В панно «Богатырь» – еще один пример содержательного единства фигур и фона в живописи Врубеля: пейзаж воспринимается как первозданная земная среда существования богатыря и его лошади, вне которой фигуры оказались бы не на своем месте и смотрелись бы лишь плодом отвлеченного фантастического вымысла.

Лев Бакст – величайший театральный художник, прекрасный рисовальщик, тонкий живописец, непревзойденный мастер линии. Эта линия – изогнутая, напряженная, эмоциональная и вместе с тем удивительно гармоничная – стала своеобразной визитной карточкой не

только творчества художника, но и в целом стиля модерна, который просто нельзя себе представить без Бакста.

В его творчестве проявилось стремление к изысканности, стилизации. Для лучших работ художника характерны смелая композиция, яркая красочность, чувство ритма. Он создает свой, особый, бакстовский стиль.

Особенно удачны оформления спектаклей на античные темы, трактованные Бакстом в архаическом крито-микенском стиле. Живописно-декорационные феерии поражали парижан своим декоративным размахом, фантастичностью, экспрессией. В 1909-1914 гг. Бакст оформил двенадцать спектаклей «Русских балетов». Л. С.

В цикле балетов на темы античной Греции («Нарцисс» Н. Черепнина, 1911 г., по сценарию, написанному Бакстом; «Дафнис и Хлоя» М. Равеля, 1912 г.; «Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси, 1912 г.) Бакст, стилизуя архаику, менее живописен и ярк, более графичен в декорациях-панно, более плоскостно декоративно решает фон.

Серия полотен «Спящая красавица» для дома Ротшильдов — важный памятник монументального искусства эпохи ар-деко, довольно редкий в Англии.

Бакст сформировался как мастер ориентальной и античной темы, художник искал в античности гармоническое, аполлоновское, как тогда говорили, начало. В 1906 году он создал подъемный занавес для театра В. Ф. Комиссаржевской и близкое ему декоративное панно «Элизиум».

Плоскостность и оконтуренность цветowych пятен, ярко выраженное музыкально-ритмическое начало «Элизиума» демонстрируют зрелую стилистику модерна. Исполненный в смешанной технике гуаши и акварели, «Элизиум» являет характерный пример графической живописи «Мира искусства».

Для монументальной живописи Бакста также характерна интерпретация античности через призму театральности. Наиболее ярким примером этого

является панно «Древний ужас» (1908г), представляющее собой собирательный образ Древней Эллады разных эпох через панорамный космогонический пейзаж. Несмотря на реалистический характер пейзажа, для панно характерна постановочная условность, придающая ему характер театральности.

Заключение

Монументальное искусство - одно из пластических пространственных изобразительных и неизобразительных искусств. Данный род их включает произведения большого формата, создаваемые в согласовании с архитектурной или естественной природной средой, композиционным единением и взаимодействием с которыми они сами приобретают идейно-образную завершенность, и сообщают таковую же окружению. Произведения монументального искусства создаются мастерами разных творческих профессий и в разных техниках. К монументальному искусству относятся памятники и мемориальные скульптурные композиции, живописные и мозаичные панно, декоративное убранство зданий, витражи, а также произведения выполненные в иных техниках, в том числе и многих новых технологических формаций.

В развитие русского монументального искусства значительный вклад внес Михаил Врубель - яркий представитель художественной элиты рубежа XIX–XX веков, творческие открытия которого дали важный импульс развитию модернистской линии отечественного искусства. Талант Врубеля многогранен. Художник ярко проявил себя как декоратор и на протяжении своей недолгой творческой жизни часто обращался к формату декоративного панно. Пейзаж часто построен в полной декоративно-пластической гармонии с фигурами и смотрится как их продолжение, как развитие их ритмической основы. Для этих произведений характерно содержательное единство фигур и фона, изящество формы, декоративная каллиграфическая изысканность свобода композиции, праздничная декоративность.

монументальная живопись в творчестве Л. Бакста представлена в виде декорационной живописи (оформление сцены, занавесей спектаклей) и декоративных панно.

В декорациях Л. Бакст создавал декоративный статичный фон, грандиозные панно, сообщающие определенную цветовую эмоциональную заданность сцене. Художник эволюционировал от живописных к живописно-графическим декорациям. В оформлении балетов он пользовался в основном, средствами живописной декорации-фона при полном освобождении планшета сцены для танца. Задники же обычно решались плоско и декоративно. Задний занавес он писал в духе спектакля, в гармонии с костюмом, никогда не стремясь к пространственной иллюзорности, всегда тяготея к цветности и линейности сгармонизованного панно или гобелена. Это грандиозные орнаментальные ковры, служащие праздничным цветовым фоном, на котором то ярко выделяются, то вписываются в него костюмы персонажей, развивая, акцентируя, организуя общую колористическую гамму.

Отсутствие опыта монументальной живописи чувствуется в единственной работе Бакста такого рода – декоративных панно для дома Ротшильдов. Пропорции персонажей отдельных панно плохо согласованы, или преувеличены, или уменьшены. В полотнах ощутима компилятивность. Но многое мастеру явно удалось, например, портреты, недаром он так настаивал на работе с натуры. Большой удачей можно считать архитектурные пейзажи и передача фактуры ткани пышных одежд. Серия полотен «Спящая красавица» для дома Ротшильдов — важный памятник монументального искусства эпохи ар-деко, довольно редкий в Англии.