Реферат

Литература и искусство в конце XIX – начале XX вв.

1. Литература. Разнообразие течений, общие и специфические черты национальных литератур

Вторая половина XIX - начало XX века ознаменовались укреплением индустриальной цивилизации. Это было время не только бурного развития науки и производства, но и перераспределения общественных ролей, формирования новых ценностей и этических норм. Вместе с тем, **это время стало поворотным пунктом в развитии художественной культуры. В** искусстве идет напряженный поиск иных художественных форм, методов, приемов, способных с предельной полнотой и выразительностью запечатлеть новую картину мира.

С изменениями в обществе исчезают гуманистические идеи эпохи Просвещения, на второй план отходят романтические чувства, и романтизм уступает дорогу **критическому реализму.**

Критический реализм - направление в литературе и искусстве, основной целью которого было правдивое, объективное отображение действительности с критической точки зрения.

Мерилом достоинства личности все больше становится ее материальное положение и способность добиваться жизненного успеха. Индустриальная цивилизация вызывала неприятие романтиков, **а** реалисты пытались понять современное им общество, вскрыть причины уродства жизни, отразить окружающее во всей неприглядности и остроте конфликтов.

В условиях обострения социальных противоречий и роста демократического движения реалисты рассматривают своих героев как порождение общества. Человек немыслим вне социальной среды, даже если ненавидит ее, борется с ней. В художественных произведениях все сильнее звучат обличительные мотивы, под огонь критики реалистов попадает вся общественная система.

Значительное место в новых направлениях развития художественной культуры занимает **натурализм,** который поднимает темы, считавшиеся ранее неприличными и запретными: уродливые, а подчас и аморальные стороны бытия, жизнь «людей дна».

Натурализм - направление в европейской и американской литературе и искусстве последней трети XIX века, отражающее отталкивающие стороны жизни и проявления человеческой натуры во всей их полноте.

Обращая внимание на мелочи быта, малозначительные факты, окружающие героев детали, натуралисты выставляют на всеобщее обозрение неприглядную изнанку жизни.

Однако, несмотря на все разнообразие направлений и стилей, **лучшие произведения мировой культуры пронизаны гуманизмом, верой в неограниченные возможности человека.**

Выдающийся французский писатель *Эмиль Золя* ***(1840-1902)*** получил широкую известность в своей стране и за ее пределами. Подобно Бальзаку, Золя мечтал нарисовать всеобъемлющую панораму истории Франции. В конце 1868 г. писатель начал работу над серией романов о Второй империи. В серию «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи» (1871-1893) вошли 20 романов, объединенных идеей раскрытия динамики развития личности, семьи, социальных групп в обществе и самого общества в истории. Золя показывает жизнь представителей всех слоев общества: высшего духовенства империи, крупных финансовых спекулянтов, лавочников, ремесленников, рабочих. Приняв на вооружение «натуралистический метод», автор поднимается до высот художественного анализа эпохи во всей ее противоречивости и сложности.

Эмиль Золя всегда занимал активную жизненную позицию. В 1898 г. во время «Дела Дрейфуса» писатель-гражданин поднимает голос в защиту демократии, обличая клерикальную и военную реакцию. Письмо Э.Золя президенту республики *«Я* обвиняю» - один из самых значительных актов в защиту прав человека. Под прямым влиянием Э.Золя развивалось творчество писателей разных стран. «По романам Эмиля Золя, - говорил Горький, - можно изучить целую эпоху».

Ги де Мопассан (полное имя - ***Анри Рене Альбер******Ги)*** родился в 1850 г. близ Турвиля-сюр-Арка. Его отец происходил из обедневших дворян, мать - из семьи интеллигентов. Окончив Руанский лицей, Мопассан участвовал во франко-прусской войне, затем служил чиновником в различных министерствах. Литературным мастерством овладевал под руководством Г.Флобера. В литературу Мопассан вошел в 1880 г. книгой стихов и новеллой «Пышка», отличавшейся острой социальной направленностью, что стало характерным для дальнейшего творчества писателя.

Мопассан - один из последних великих французских реалистов XIX века. В основе его творчества - трезвое, без иллюзий понимание сути отношений в обществе, фальши и политиканства эпохи Третьей республики, мерзости милитаризма и колониальных авантюр. Остро ощущая убожество, пошлость, эгоизм своих современников, писатель стремился противопоставить этим нравам близость к природе, правду естественных чувств человека. Большой известностью пользуются романы Мопассана «Жизнь» (1883), «Милый друг» (1885), «Монт-Ориоль» (1886) и другие. В 1893 г. жизненный путь писателя трагически оборвался вследствие внезапного заболевания.

Известный английский драматург *Джордж Бернард Шоу* ***(1856-1950)*** по происхождению ирландец. Ранние годы провел в Дублине, после окончания школы служил клерком. В 1876 г. переехал в Лондон, где занялся литературой и журналистикой. Романы «Неразумный брак», «Любовь артиста», «Неуживчивый социалист» были отверг
нуты официальными издательствами и печатались в газетах левого направления. Б.Шоу увлекался социалистическими идеями, издавал специальные трактаты, брошюры, книги.

Уже в первых романах определилось ядро его творческого метода - парадокс как средство ниспровержения идеологических догм. Пьесы Б.Шоу «Ученик дьявола», «Цезарь и Клеопатра», «Обращение капитана Брасбаунда» утверждали новый тип пьесы-дискуссии, в которой сталкивались различные, порой полярные точки зрения на сложнейшие вопросы развития общества. Проблемам семьи и брака посвящены пьесы «Женитьба» (1901), «Мезальянс» (1910), «Первая пьеса Фанни» (1911), где обличаются пошлость, ханжество, лицемерие. Наиболее известные произведения этого периода - «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» обличают паразитизм официального общества, утрату духовных ценностей. Пьесы Б.Шоу **занимают достойное место в репертуаре** лучших театров мира.

Английский писатель ***Оскар Уайльд******(1854— 1900)***, большой мастер слова, отдавал приоритет форме художественного произведения над содержанием. Цель искусства, по мнению Уайльда, - доставлять людям эстетическое наслаждение. Но отгородиться от реалий жизни писатель не мог. Его лучшие произведения - «Портрет Дориана Грея», фантастические сказки (сборники «Счастливый принц», «Гранатовый домик» и другие) проникнуты гуманизмом, осуждением жестокости и высокомерия. Высшими моральными ценностями Уайльд признавал человеколюбие, бескорыстие, сострадание. Красоте внешней он противопоставлял красоту деятельного добра. Тяжелая доля бедняков тревожила писателя, на некоторое время он даже увлекся социалистическими идеями. Уайльд написал также несколько комедий, в которых он остроумно высмеял развращенность аристократии («Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж»). Последнее произведение Уайльда - «Баллада Редингской тюрьмы» (1898). Это трагическая и мрачная поэма, в которой рассказано о переживаниях узников, осужденных жестокими английскими законами на тягостные страдания.

Весомый вклад в развитие драматургии внес норвежский драматург ***Генрик*** *Ибсен* ***(1828-1906)****.* Он родился в семье богатого коммерсанта. В 1850 г. в Кристиании была поставлена первая пьеса Г.Ибсена «Богатырский курган». В 1852-1857 гг. Ибсен руководил первым Норвежским национальным театром. В своих произведениях драматург обратился к сатире и гротеску, порокам современного ему общества он противопоставил мир патриархальной крестьянской жизни, героическое прошлое своей страны. В драме «Борьба за престол», драматической поэме «Бранд» в центре внимания - цельный человек, не останавливающийся ни перед какими жертвами для достижения своего идеала. Начиная с 80-х годов, имя Ибсена служило во всем мире знаменем борьбы за реалистическое искусство, за цельность и внутреннюю свободу человека, за обновление духовной жизни. В начале XX века Ибсен стал одним из властителей дум интеллигенции; его пьесы шли во многих театрах мира. На современной сцене чаще всего ставятся «Кукольный дом», «Привидения» и в концертном исполнении «Пер Гюнт» с музыкой Э.Грига.

В обстановке экономического бума в **американской литературе** сформировалась целая школа, считавшая реальную жизнь недостойной взгляда истинного художника. Ее представители предпочитали мир мечты и художественного вымысла. На этом фоне особенно резко прозвучал голос молодого писателя ***Марка*** *Твена* ***(1835-1910).***

Большинство произведений Марка Твена связано с традициями народного юмора Америки, что придает его многочисленным рассказам особую прелесть, яркую национальную окраску. В самых незначительных явлениях Твен замечает смешное и о самых обыденных вещах рассказывает изобретательно и остроумно. Он показывает торгашеский дух буржуазии, жажду наживы и беспринципность политиканства.

Марк Твен(настоящее имя - ***Самюэль*** *Ленгхорн Клеменс)* был очень наблюдательным писателем, прекрасным знатоком психологии и быта простых людей Америки. На своем жизненном пути он встречался с людьми самых разнообразных профессий. Сын провинциального судьи, он с 12 лет начал работать: учеником в типографии, наборщиком, лоцманом на пароходе и, наконец, журналистом. Из воспоминаний о пароходе, на котором он плавал по Миссисипи, возник и псевдоним писателя: «Марк Твен» - термин, употребляемый при измерении глубины реки.

Воспоминания о детских годах послужили Твену материалом для двух всемирно известных книг - «Приключения Тома Сойера» (1876) и «Приключения Гекльберри Финна» (1884). Том и его друзья ищут романтических приключений и свободы вдали от мещанского порядка, от скуки религиозных воскресных школ, от нудных наставлений школьных учителей. Со свойственными Твену наблюдательностью и тонким юмором обрисованы нравы американской провинции первой половины XIX века. Твен не только веселый юморист, но и блестящий сатирик. Его книга «Янки при дворе короля Артура» (1889) разоблачает феодально-монархические пережитки, которые еще сохранялись в некоторых странах Европы. Одним из любимых произведений подростков всего мира стала книга Марка Твена «Принц и нищий» (1882). Лишь недавно увидели свет письма и дневники писателя, его незаконченная автобиография, памфлеты. Они рассказывают о том, что честный художник, горячо любивший свой народ, испытывал мучительные разочарования, видя, как попираются в его стране демократические идеалы.

Замечательный писатель начала *века Джек Лондон* (его настоящее имя *Джон Гриффит)* писал о судьбах простых людей своей страны. Любовь писателя к людям труда, стремление к социальной справедливости, ненависть к эгоизму, корыстолюбию близки и понятны читателям всего мира.

Родившись в семье обедневшего фермера, Лондон с детства начал работать продавцом газет, рабочим консервной фабрики, исходил немало дорог в поисках заработка. В 1897 г. Джек Лондон поехал на Аляску, где незадолго до этого обнаружили золото. Ему не удалось разбогатеть, но полученные на Аляске впечатления послужили ему материалом для первых увлекательных рассказов о борьбе человека с суровой северной природой («Любовь к жизни», «Белое безмолвие» и др.) У писателя немало произведений («Белый клык», «Зов предков», «Майки, брат Джерри»), где он с глубоким знанием и теплотой изображает животных.

Судьбе писателя в обществе посвящен один из самых глубоких романов Джека Лондона - «Мартин Иден» (1909). Герой произведения, Мартин Иден - человек из народа. Ценой огромных усилий и жертв он сумел осуществить свою мечту и стать известным писателем. Но слава принесла ему лишь чувство глубокого разочарования и душевной пустоты. Иден увидел, как корыстны и ничтожны люди, которые казались ему носителями культуры. Во всем мире ценят творчество великого американского писателя, в котором раскрывается его свободолюбие, уважение к творческой энергии, мужеству, силе человека, где видна страстная любовь к величественной и неиссякаемой красоте природы.

В атмосфере общественного подъема, напряженной идейной борьбы развивалась русская литература. Писателями-реалистами, которые снискали мировую известность, было создано небывалое количество выдающихся художественных произведений: «Война и мир», «Анна Каренина» *Толстого,* «Преступление и наказание»

Достоевского, «Отцы и дети» *Тургенева,* «Кому на Руси жить хорошо» *Некрасова,* «Гроза» *Островского,* «Былое и думы» *Герцена,* «История одного города» и «Господа Головлевы» *Салтыкова-Щедрина.* В этих произведениях, в полном смысле слова классических, наиболее ярко воплотились характерные черты русской литературы: высокие гражданские чувства, широта изображения жизни, глубокое раскрытие основных ее противоречий.

Беспощадно изображая угнетателей и паразитов - помещиков, дельцов, крупных чиновников, русские писатели противопоставляли им людей труда, в которых ничто не убивает лучшие человеческие качества: трудолюбие и самоотверженность, искренность и душевную чистоту. С глубоким сочувствием изображались в русской литературе и те люди из имущих социальных слоев, которые тяготились своим существованием, стремились к какой-то иной, полной и осмысленной жизни.

В 60-70-е годы в литературу пришел новый отряд талантливых писателей-реалистов: *Н.С.Лесков (1831-1895), Н.Г.Помяловский (1835-1863), Г.И.Успенский (1843-1902).* В эти годы выступали и талантливые поэты-романтики: *А.А.Фет, А.Н.Майков, Я.П.Полонский,* но они были сторонниками «чистого искусства», и их творчество меньше привлекало к себе общественное внимание.

Главенствующее положение русский реализм сохранял в России и в 80-90-е годы - сложную, переходную эпоху, когда под напором развития рыночных отношений рушились устои крепостнической России. В это время продолжалась литературная деятельность *Л.Н. Толстого,* создавшего одно из крупнейших своих произведений - роман «Воскресенье», *Г.И.Успенского, М.Е.Салтыкова - Щедрина.* В последние десятилетия XIX века выдвинулись новые яркие таланты: *В.М.Гаршин, В.Г.Короленко* и, прежде всего, *А.П. Чехов.* Эти художники сумели увидеть и показать, что недовольство жизнью стало в России всеобщим, что протест зреет даже в душах «маленьких», ранее униженных, забитых людей. И ощущение, что «больше так жить нельзя» (Чехов), вызвало в творчестве писателей 80-90-х годов возвышенные, романтические предчувствия лучшего будущего.

Особое место в ряду русских писателей этого периода занимают *Л.Н. Толстой* и *Ф.М.Достоевский,* которые, отталкиваясь от повседневной действительности, сумели подняться до «вечных вопросов» о Боге, душе, смысле жизни.

Кризисные явления в обществе заметно проявляются в русской литературе. Мастера реалистического направления - ***И.А.Бунин, А.И.Куприн, Л.Н.Андреев*** *-* создают великолепные по форме произведения, в которых, однако, не ощущается жизнеутверждающий пафос классики - сюжеты их становятся все более мрачными и тревожными, идеалы, которыми они вдохновляются - все более неясными. Эти особенности были присущи и ряду произведений А.М.Горького, с удивительной силой показывавшего мрачные стороны русской жизни.

В конце XIX в. в русской литературе возникают **модернистские течения,** принципиально отличные от реализма - **символизм, акмеизм** и др. Поэты и прозаики этих направлений стремились либо создать в своих произведениях обобщенные символы человеческих чувств и жизненных явлений, оторванные от суетной повседневности, либо увлечь читателя экзотикой дальних стран или давно прошедших эпох, увести его в глубины подсознания или в надзвездные миры, поразить небывалой страстью и т.п. При этом стихи ***В.Я.Брюсова, К.Д.Бальмонта,*** *Н.С.Гумилева* поражали своей звучностью, изысканными рифмами. Самые яркие и глубокие представители этих течений *А.А.Блок* и *Андрей Белый (Б.Н.Бугаев) -* по-своему все же откликались на проблемы русской жизни, создав в своих произведениях неповторимую атмосферу душевного надрыва, разочарованности, неизбежного краха старого, привычного мира.

2. Изобразительное искусство

Традиции реалистического искусства наиболее полно развивались во **Франции.** Начало реалистическому направлению положила пейзажная живопись художников так называемой *«Барбизонской школы».* Они писали сельские пейзажи. «Обыкновенная природа являлась неисчерпаемым материалом для искусства», - утверждал глава «Барбизонской школы» Теодор Руссо. Реализм стал определяющим методом в творчестве ***Жюля Дюпре, Диаса де ла Пеньи, К. Труайона, Шарля Добиньи, Камила Коро, Жана Франсуа Милле.*** Лидером реалистического направления во французской живописи середины **XIX** в. был ***Гюсшав Курбе.*** Демократическое искусство Курбе вызвало немало нападок со стороны официальных кругов вплоть до того, что однажды Наполеон **III** чуть не ударил одну из картин художника хлыстом. Лучшие картины Курбе «Каменщики», «Похороны в Орлеане» снискали художнику мировую славу.

В Германии самым значительным художником-реалистом был ***Адольф*** *Менцель.* В картине «Железопрокатный завод» он одним из первых обратился к теме труда промышленных рабочих. Его творчество отличала выразительность образов, острое чувство современности.

Среди живописцев второй половины XIX века выделяется своим ярким талантом ***Эдуард*** *Мане.* Он был настоящим певцом света, его изысканных и неповторимых сочетаний и оттенков. Мане первым из французских живописцев передал в картине богатство солнечного освещения. Друзья называли Мане «солнечным художником» и говорили, что его картины - настоящий праздник для глаз. Всю жизнь художник боролся против нападок официальной критики, упорно не желавшей принять его новаторское искусство.

Вокруг Мане объединяется группа молодых художников, ищущих новые пути в искусстве. Весной 1874 г. малоизвестные живописцы, называвшие себя «независимыми», представили публике свои произведения. Но их живопись встретила лишь глумливый смех посетителей, а газеты запестрели заголовками: «Комическая выставка», «Издевательство», «Мазня». За художниками закрепилось название, данное в насмешку ловким журналистом - **импрессионисты.** Поводом послужило название картины К.Моне «Впечатление. Восход солнца» (впечатление по-французски - impression).

Импрессионизм - направление в искусстве последней трети XIX -начала XX века, представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления.

Остроту зрительного впечатления импрессионисты сделали главным критерием своего искусства. Они заметили, что один и тот же пейзаж представляется совсем иным при разном освещении - в солнечный день и в пасмурную погоду, при утреннем и вечернем свете, и поставили перед собой задачу сохранить в картине свежесть непосредственного впечатления. Поэтому импрессионисты писали свои произведения на открытом воздухе, а не в мастерской, как «барбизонцы». Изучая воздействие света в пейзаже, они обнаружили, что черные и глухие тона встречаются в природе лишь тогда, когда предметы недостаточно освещаются, и изгнали черную краску со своей палитры. Стремясь передать в пейзаже трепетное движение воздуха, импрессионисты писали картины мелким подвижным мазком.

Так же, как и «барбизонцы», импрессионисты воспевали родную природу, но, уловив возросшую роль больших городов, первыми стали изображать сцены суетливой и динамичной городской жизни. Сосредоточив все свое внимание на живописной фиксации впечатлений, представители импрессионизма неизбежно пришли к известной ограниченности и одноплановости своего искусства. Тем не менее искусство импрессионистов всегда сохраняло высокую поэтичность и жизнеутверждающий характер образов, а профессиональные достижения этих художников были настолько значительны, что их творческое наследие прочно вошло в сокровищницу мирового искусства.

Весь путь развития импрессионизма связан с творчеством пейзажиста ***Клода Моне (1840-1926).*** Никто до него и кроме его ближайших единомышленников ***Ренуара,*** *Сислея,* ***Писарро*** не увидел в природе такой лучезарной прозрачности и звучности цвета, такого тонкого взаимодействия красочных тонов, не сумел столь живо передать

ощущение света и воздушной среды. Моне нередко писал один и тот же вид в разное время суток. Таковы его серии «Стога сена» и «Руанский собор». Беглыми, как будто небрежными мазками Моне создавал впечатление колышущегося от ветерка поля или полной движения улицы Парижа. Он мог запечатлеть и знойное марево летнего дня, и влажный снег мягкой французской зимы.

Жизнерадостное и ясное восприятие мира, присущее в целом всему импрессионизму, отчетливо проявилось в творчестве одного из главных мастеров этого течения ***Огюста Ренуара (1841-1919),*** который был прозван «певцом счастья». Его искусство радостно и лучезарно. Пейзажная живопись мало увлекала Ренуара, в центре внимания живописца стоял человек. Художник оставил нам много портретов, главным образом, женских. В них нет психологической углубленности, но всегда тонко уловлено внешнее сходство. В одном из лучших своих произведений «Бал в саду Мулен де ла Галет» Ренуар дал широкую панораму подвижной многолюдной массы, озаренной неровными бликами света, еще более усиливающего впечатление непрестанного движения людей. Высоким мастерством отмечены созданные Ренуаром жанровые сцены, натюрморты с изображением цветов

Образ человека привлекал внимание *Эдгарда Дега (1834—1917).* Он также входил в группу импрессионистов. Но, в отличие от героев Ренуара, людям на полотнах Дега знакома тяжесть изнурительного труда, им ведома опустошающая проза жизни города. Главным средством характеристик своих персонажей Дега выбирает движение. Отличный рисовальщик, он метко схватывает профессиональный жест гладильщицы или прачки, позу балерины, посадку жокея на скачках. Его произведения кажутся случайно выхваченными из жизни картинками, однако их композиции всегда строго продуманы. Дега был тонким колористом, блестяще владевшим как масляной живописью, так и техникой нежной пастели.

Одна из лучших картин выдающегося представителя импрессионизма ***Кашля Писарро*** *(1830-1903)* - «Бульвар Монмартр в Париже». На ней запечатлен один из центральных участков Больших бульваров французской столицы - бульвар Монмартр. Известно, что этот пейзаж написан художником из верхних окон отеля «Россия», расположенного на углу улицы Друо. Зритель видит длинную улицу, столь характерную для Парижа, в день ранней весны. Деревья еще без листьев, только что прошел дождь. Ощущение влажного воздуха замечательно передано художником. Солнце скрыто за облаками, и в первый момент все кажется серебристо-серым. Вглядевшись внимательнее, различаешь множество красочных оттенков и тонких цветовых переходов. Благодаря свободным и быстрым мазкам художнику удалось сохранить верность зрительного наблюдения: передать живое ощущение улицы, заполненной пешеходами и потоком катящихся экипажей, - а это и было определяющим в творческих устремлениях Писарро и других импрессионистов.

Более сложными и противоречивыми, чем у импрессионистов, были творческие поиски в искусстве таких известных художников конца XIX века как ***Ван Гог****,* ***Гоген***и ***Сезанн.*** Их иногда называют **постимпрессионистами.** Но этот термин условен, ибо эти художники работали не после, а параллельно с импрессионистами. В отличие от импрессионистов, они не составляли единую группу и каждый из них шел своим собственным путем.

Винсент Ван Гог***(1853-1890)*** *-* голландец по национальности -неразрывно связан с французской живописной школой. Наблюдая окружающую действительность, полную противоречий, художник в своих картинах выразил тот глубокий трагизм, с которым он воспринимал жизнь. Его произведения были насыщены взволнованными, тревожными образами. Любой портрет, пейзаж или натюрморт у Ван Гога исполнен скрытой драматической силы. Ощущение подавленности и беспокойства выражено в резком звучании красок, в динамизме и трепетности мазков.

Поль Гоген (1848-1903), столь же глубоко разочарованный в новой цивилизации, как иВан Гог, покидает Европу имного лет проводит на

Полинезийских островах. Природа и жизнь туземных племен, казавшиеся ему полными первозданной чистоты, становятся источником его творческого вдохновения. Его творческой манере присущи обобщенный контурный рисунок, условная упрощенность изображения и яркая звучность отдельных красочных пятен.

Поль Сезанн (1839-1906), начавший свой творческий путь еще в 60-е годы, сблизился с импрессионистами и нередко вместе с ними выставлял свои работы. Усвоив уроки импрессионизма, Сезанн вступил в дальнейшем в борьбу с ним. Вместо вечной изменчивости случайных впечатлений у импрессионистов Сезанн стремился показать в своих произведениях неизменные основы видимого мира. Он нашел их в объемных формах предметов. Сезанн хотел вернуть искусству утерянную импрессионистами определенность форм, строгую продуманность композиционного построения картины.

Для **русской живописи** вторая половина XIX века также стала временем расцвета. Главным событием в ее истории стала организация в **1870 г. «Товарищества передвижных художественных выставок»,** объединившего художников-реалистов, которые стремились сделать искусство доступным для самых широких масс. Это стремление выражалось как в творческой манере «передвижников», в тематике их картин, так и в постоянной организации ими своих выставок в разных городах России. Многих «передвижников» волновали злободневные сюжеты (*В.Е.Маковский -* «Осужденный», «Узник», «Вечеринка»; ***Н.А.Ярошенко*** - «Курсистка», «Студент»; *Г.Г.Мясоедов -* «Земство обедает» и пр.); привлекали образы людей труда - крестьян и рабочих *(Мясоедов* - «Косцы», ***Ярошенко*** - «Кочегар», *В.М.Максимов* - «У своей полосы»). Не чуждались они и «вечных», в том числе и евангельских тем ***(И.Н.Крамской*** *-* «Христос в пустыне», ***Н.Н.Ге*** *-* «Что есть истина», *В.Д.Поленов -* «Христос и грешница»). Были среди них и замечательные мастера исторической живописи ***(В.И.Суриков*** *-* «Утро стрелецкой казни»), великолепные мастера пейзажа ***(А.К.Саврасов*** *-* «Грачи прилетели», ***И.И.Шишкин*** *-* «Лесная глушь», «Рожь», «Дубовая роща», ***А.И.Куинджи*** - «Украинская ночь»), выдающиеся портретисты ***(Перов, Крамской, Ярошенко).*** Даже в этой необычайно талантливой среде выделялся ***И.Е.Репин,*** с одинаковым блеском творивший во всех жанрах («Бурлаки на Волге», «Царевна Софья», «Не ждали» и пр.).

С конца XIX века влияние модернизма заметно проявляется и в русской живописи - в импрессионистских полотнах ***В.А.Серова*** и ***К.А.Коровина,*** в символических картинах *М.А.Врубеля* («Демон», «Пан» и др). Движение «передвижников» в это время переживало глубокий кризис, и вполне закономерным было появление в **1898 г.** нового художественного объединения **«Мир искусства»,** члены которого решительно отвергали идейные и эстетические принципы своих предшественников. «Мирискусники», отказываясь от реалистического воспроизведения действительности, призывали к «чистой красоте» - совершенству формы, изящной условности, высоким вневременным идеалам. Позже часть «мирискусников» вышла из организации и, объединившись с бывшими «передвижниками», учредила в **1901** г. **«Союз русских художников» *(И.Э.Грабарь, К.Ф.Юон, А.А.Рыпов),*** в котором произошел органичный сплав традиционного и новаторского направлений в русской живописи.

3. Модернизм в архитектуре, музыке, живописи

Со смутным осознанием переходного характера наступавшей эпохи, тревожным ожиданием перемен было связано распространение мистики, оккультизма, популярности экзотических, в том числе восточных, религий.

Такие умонастроения нашли отражение в произведениях многих деятелей искусства и литературы, в поиске новых путей в искусстве, в идейных исканиях. Так, на рубеже XIX и XX вв. возникло направление **неоромантизма,** которое стремилось к синтезу и переосмыслению прошлого европейской и мировой культуры.

В эпоху неоромантизма, провозвестником которой стал композитор ***Р.Вагнер,*** развился литературный символизм. Зародившись во Франции в 60-70-е годы XIX века ***(Ш.Бодлер, П.Верлен, С.Малларме*** и **др.), символизм** захватил и другие виды искусства - театр, живопись, музыку. Главным средством художественного познания считался символ. Сочетание реального и таинственного, общественного и индивидуального, обращение к мифам, поиски мистического откровения и новизны, иносказательность определяли эстетику символизма.

В изобразительном искусстве символизм воплощался пластическими средствами стиля **модерн** (новый, современный). Стремление создать совершенные синтетические модели наиболее зримо проявилось в **архитектуре.** Архитектор-творец выступал как универсал. Он создавал свое произведение от начала до конца - от составления проекта до архитектурной отделки и компоновки предметов интерьера. Так достигалось единство стиля. Примером такого синтетического произведения может служить особняк Рябушинского в Москве, созданный архитектором ***Ф.О.Шехтелем.***

В музыкальной культуре неоромантизма ведущее место занимал ***Р.Вагнер.*** Позднее поисками в сфере синтетического искусства занимался ***А.Н.Скрябин*** (опыты светомузыки, мечты о создании Мистерии - новой формы синтеза искусств).

На рубеже веков начали распространяться новые художественные течения, представители которых отказались от простого воспроизведения видимой поверхности реальных объектов, стремились проникнуть в суть явлений, выразить внутренний мир, характер человека. Поскольку представители этих течений провозглашали себя сторонниками нового, авангардного искусства, они получили объединяющее их название - **авангардизм.**

Большое влияние на развитие авангардной живописи оказал **кубизм.** Основателями этого направления считаются французские художники ***П.Пикассо*** и ***Ж.Брак.*** Отказываясь от свойственной импрессионизму передачи цвета и света, кубисты создавали новые формы многомерной перспективы: разлагая объект на геометрические формы, художники изображали его с самых разных сторон, в том числе и обычно невидимых.

Дальнейшим развитием кубизма стал созданный ***К.Малевичем* супрематизм** (от латинского - высший). Мир его картин - вне земного измерения. На белом фоне - символе чистого света - как бы парят геометрические фигуры, лишенные всяких содержательных элементов и улетающие в беспредельный космос.

Абстракционизм и беспредметность - таково конечное, пиковое достижение авангарда в этот период.

Список литературы

1. Я. М. Бердичевский, С.А. Осмоловский «Всемирная история» 2001 С. 111-128.
2. С. Л. Брамин «История Европы». 1998 С. 100-109
3. Л.А. Ливанов «Всемирная история» учёбное пособие. 2002 С. 150-164.
4. Загладин Н. В. Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до конца 19 века: учебник для 10 класса. Ї 6-е изд. Ї М.: ООО «ТИД «Русское слово Ї РС», 2006 (§ 41).