Русская живопись на рубеже XIX – XX вв.

Как и в литературе, в изобразительном искусстве конца XIX - начала XX века существовало множество направлений, каждое из которых имело своих поклонников и противников. Возник ряд группировок, кружков, объединений художников.

Реалистическое направление, ставящее своей задачей творческое, но при этом как можно более верное воспроизведение действительности, в живописи той поры представлял **И.Е. Репин.** В 1890-х -1900-х годах он создал много портретов, в которых сильное и колоритное письмо сочетается с глубоким психологизмом.

В рамках реализма писали также **С.А. Коровин, А.Е. Архипов, С.В. Иванов.**

И.И. Левитан, блестяще владевший навыками пейзажного письма, в конце XIX века создал жанр «концепционного пейзажа», или «пейзажа настроения». В его работах состояние природы осмысляется как выражение движений человеческой души; пейзажные зарисовки передают целую гамму общепонятных ассоциаций и переживаний – от тревожных до интимно-лирических. («Вечерний звон», «Над вечным покоем», «Март»).

Заметным явлением для той эпохи было также творчество **В.М. Васнецова,** одного из первых художников, обратившихся к русскому фольклору. Он писал свои картины по мотивам русских былин и народных сказок («Иван-царевич на сером волке», «Богатыри»), а также на темы из национальной истории («Царь Иван Васильевич Грозный»).

Самым ярким представителем импрессионизма (направления, заключающегося в передаче общего впечатления, которое воспроизводит краски предметов и фигур, избегая подробностей в рисунке) в России считается **К.А. Коровин.** В 1900-х годах он использует светлую, как бы мерцающую цветовую гамму, импульсное эскизное письмо («Парижское кафе»), а в 1910-х годах обращается к широкой пастозной, зачастую ярко декоративной, живописи густым насыщенным цветом (портрет Ф.И. Шаляпина).

Центральной фигурой искусства рубежа веков может по праву считаться ученик Репина **В.А. Серов.** Его творчество формировалось под влиянием реализма, однако в таких работах, как «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем» заметны черты раннего русского импрессионизма. Художник работал в разных жанрах, но особенно значительно его дарование портретиста, наделенного обостренным чувством красоты и способностью к трезвому анализу (портреты К. Коровина, М. Ермоловой, кн. Орловой).

Родоначальником модернизма в России принято называть **М.А. Врубеля.** Центральный образ творчества Врубеля – Демон, воплотивший мятежный порыв, который художник испытывал сам и чувствовал в своих современниках. Тяготея к символико-философской обобщенности образов, Врубель выработал свой живописный язык (широкий мазок «кристаллической» формы и цвет, понятый как окрашенный цвет), часто использовал орнаментальные ритмически усложненные решения.

Многие черты модернизма видны в творчестве художников, в конце 1890-х объединившихся в Санкт-Петербурге в выставочный союз **«Мир искусства».** «Мир искусства» включал многих петербургских и московских живописцев и графиков (И. Я. Билибин, А. Я. Головин, И. Э. Грабарь, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, В. А. Серов, К.С. Петров-Водкин и др.). В выставках «Мира искусства» участвовали также М. А. Врубель, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, а также некоторые иностранные художни

Архитектура начала XX века

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:6_Malaya_Nikitskaya_Street,_Moscow,_Russia.jpg?uselang=ru)

[http://bits.wikimedia.org/static-1.23wmf14/skins/common/images/magnify-clip.png](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:6_Malaya_Nikitskaya_Street,_Moscow,_Russia.jpg)

В начале XX века в архитектуре отражаются тенденции господствовавших в это время архитектурных течений. Помимо русского стиля появляются [модерн](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD), [неоклассицизм](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC), [эклектика](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)) и др.

Стиль модерн проникает в Россию из Запада и быстро находит своих сторонников. Наиболее выдающимся российским архитектором, работавшим в стиле модерн является [Фёдор Осипович Шехтель](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87). Известнейшая его работа — [особняк С. П. Рябушинского](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%A1._%D0%9F._%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) на [Малой Никитской](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0) (1900) — основан на причудливом контрасте геометричной [тектоники](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)) и беспокойного декора, как бы живущего собственной ирреальной жизнью. Также известны его работы, выполненные в «неорусском духе», такие как павильоны русского отдела на Международной выставке в [Глазго](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE) (1901) и московский [Ярославский вокзал](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB) (1902).

Начало творческого пути [Ивана Александровича Фомина](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) также пришлось на стиль модерн, однако с 1910-х годов он становится ведущим мастером петербургской неоклассической школы. Большое влияние на развитие нового направления в архитектуре оказал дом-дворец Половцева на Каменном острове в Петербурге, построенный им в стиле русского классицизма.

Свое развитие неоклассицизм получает в работах [Владимира Алексеевича Щуко](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87). Его первый практический успех в неоклассике — постройка в [1910 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) двух доходных домов в Санкт-Петербурге. В том же 1910 г. Щуко проектировал русские павильоны на международных выставках 1911 года в [Турине](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD).

Творчество русских композиторов конца 19-го - первой половины 20-го века является целостным продолжением традиций русской школы.

.

6. **[Александр Николаевич СКРЯБИН](http://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Skryabin-Aleksandr-Nikolaevich.html)** (1872 - 1915)

Александр Николаевич Скрябин - русский композитор и пианист, одна из ярчайших личностей русской и мировой музыкальной культуры. Родился в Москве. Скрябин воспитывался тетей и дедом, с детства проявил музыкальные способности. В начале учился в кадетском корпусе, брал частные уроки на фортепиано, после окончания корпуса поступил в Московскую консерваторию, его сокурсником был С.В.Рахманинов. После окончания консерватории Скрябин полностью посвятил себя музыке - как концертирующий пианист-композитор гастролировал в Европе и России, проводя большую часть времени за границей.
Пиком композиторского творчества Скрябина стали 1903-1908 годы. Цитата А.Н.Скрябина: "Иду сказать им (людям) - чтобы они... ничего не ожидали от жизни кроме того, что сами могут себе создать... Иду сказать им, что горевать - не о чем, что утраты нет. Чтобы они не боялись отчаяния, которое одно может породить настоящее торжество. Силен и могуч тот, кто испытал отчаяние и победил его."

7. **[Сергей Васильевич РАХМАНИНОВ](http://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Sergei-Vasilyevich-Rahmaninov.html)** (1873 - 1943)

Сергей Васильевич Рахманинов - крупнейший мировой композитор начала 20-го века, талантливый пианист и дирижер. Творческий образ Рахманинова-композитора часто определяют эпитетом "самый русский композитор".
Родился в Новгородской губернии, с четырёх лет начал заниматься музыкой под руководством матери. Учился в Санкт-Петербургской консерватории, после 3-х лет обучения перевёлся в Московскую консерваторию и закончил её с большой золотой медалью. Быстро стал известен как дирижёр и пианист. В 1917 году [Рахманинов с семьёй](http://www.olofmp3.ru/index.php/Velikii-Novgorod-i-pamyatnik-Rahmaninovu.html) был вынужден покинуть нашу страну и осесть в США. Почти десять лет после отъезда ничего не сочинял, но много гастролировал в Америке и Европе и был признан одним из величайших пианистов эпохи и крупнейшим дирижером. За всей бурной деятельностью, Рахманинов оставался ранимым и неуверенным человеком, стремящимся к уединению и даже одиночеству, избегающим назойливого внимания публики. Искренне любил и тосковал по родине, думая не совершил ли он ошибку, покинув её. Он постоянно интересовался всеми событиями происходящими в России, читал книги, газеты и журналы, помогал материально. Интересный факт: во время Великой Отечественной войны Рахманинов дал несколько благотворительных концертов, денежный сбор от которых направил в фонд Красной армии для борьбы с немецко-фашистскими оккупантами.

8. **[Игорь Фёдорович СТРАВИНСКИЙ](http://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Igory-Fedorovich-Stravinskii.html)** (1882-1971)
Игорь Фёдорович Стравинский - один из самых влиятельных мировых композиторов 20-го века, лидер неоклассицизма. Стравинский стал "зеркалом" музыкальной эпохи, в его творчестве отражена множественность стилей, постоянно пересекающихся и трудно поддающихся классификации. Он свободно комбинирует жанры, формы, стили, выбирая их из столетий музыкальной истории и подчиняя своим собственным правилам.
Родился близ Санкт-Петербурга, учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, самостоятельно изучал музыкальные дисциплины, брал частные уроки у Н. А. Римского-Корсакова. Стравинский был очень высокообразованным, общительным человеком, с прекрасным чувством юмора. В творчестве Ставинского выделяется одна уникальная черта - "неповторяемость", недаром его называли "композитором тысячи одного стиля", постоянная смена жанра, стиля, направления сюжета - каждое его произведение неповторимо, но он постоянно возвращался к конструкциям, в которых видно русское происхождение, слышны русские корни.

9. **[Сергей Сергеевич ПРОКОФЬЕВ](http://www.olofmp3.ru/index.php/Details/Sergei-Sergeevich-Prokofyev.html)** (1891—1953)

Сергей Сергеевич Прокофьев - один из крупнейших русских композиторов 20-го века, пианист, дирижер.
Родился в Донецкой области, с детства приобщился к музыке. Прокофьева можно считать одним из немногих (если не единственным) русских музыкальных "вундеркиндов", с 5 лет занимался композированием, в 9 лет написал две оперы. В 13 лет сдал экзамены в Санкт-Петербургскую консерваторию, среди его учителей был [Н.А.Римский-Корсаков](http://www.olofmp3.ru/index.php/10-velikih-russkih-kompozitorov.-Chasty-1.html). Начало профессиональной карьеры вызвало бурю критики и непонимание его индивидуального принципиально антиромантического и крайне модернистского стиля. С самого начала карьеры Прокофьев много выступал и гастролировал. В 1918 году он выехал в международное турне, в том числе приезжал в СССР, окончательно вернулся на родину в 1936 году.
Страна изменилась и "свободное" творчество Прокофьева вынуждено уступило реалиям новых требований. Талант Прокофьева расцвел с новой силой - он пишет оперы, балеты, музыку к кинофильмам - острая, волевая, предельно точная музыка с новыми образами и идеями, заложила фундамент советской классической музыки и оперы.