

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Символизм в русской живописи рубежа 19-20 вв. (на примере
творчества В.Э. Борисова-Мусатова)**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы факультета искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Никулиной Любови Александровны

Научный руководитель
к.п.н., доцент кафедры ТИПИ _____

А.В. Филиппов

Заведующий кафедрой ТИПИ
д. пед. наук, профессор _____

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025

Введение

Искусство рубежа XIX-XX веков имеет совершенно исключительный характер, что, в первую очередь, обусловлено возникновением множества художественных направлений, подрывающих все устоявшиеся традиции и каноны.

В конце XIX века Европа сталкивается с радикальными переменами в сфере искусства и ищет выход из противоречивой, в сущности, кризисной ситуации. Одно значительное художественно-стилевое направление сменяло другое, отражая стремительно изменяющееся настроение времени, активный поиск путей духовного развития общества через формы философии и искусства. Именно тогда в кругу французских поэтов родилось новое художественное течение – символизм (от греч «симболон» – «знак», «символ»), ведущий искусство в мир мечты, фантазий и грез. Символизм в искусстве – одно из крупнейших течений, повлиявших на художников различных направлений и оставивших заметный след в мире искусства. Это интригующее и завораживающее направление, где автор при создании произведения использует зашифрованные послания, метафоры и аллегории с глубоким философским или мистическим смыслом.

Зародившись как литературное движение, символизм вскоре был отождествлен с искусством молодого поколения художников, желающим проникнуть в ту действительность, что скрывается за объективным отображением мира. Их объединял общий пессимизм и усталость от декаданса в современном обществе. Движение стало связующим звеном между романтизмом и зарождающимся модернизмом. В своих произведениях символисты стремились отобразить жизнь души, полную переживаний, неясных впечатлений, воспоминаний и с помощью различных образов донести истинный смысл до зрителя.

Главная идея символизма как метода художественного мышления заключалась в разработанном еще в Средневековье принципе соответствий, когда изобразительные средства – краски, линии – только условные знаки,

они ничего не изображают, а лишь символизируют мир идей. Символизм в живописи стал ступенькой, ведущей к развитию авангардного искусства.

В русской живописи символизм ярко проявил себя на рубеже XIX-XX веков и внёс огромный вклад в искусство России. Для него характерным стало усложнение простого образа, становящегося сложным, многозначным, таинственным. Прошлое для художников-символистов явилось поводом к созданию образа прекрасной, утонченной мечты, пронизанной светлой грустью по утраченной гармонии.

Если значительная часть русских художников только прикоснулась к символизму, то В.Э. Борисов-Мусатов являлся, пожалуй, единственный в России представитель чистого символического направления. В.Э. Борисов-Мусатов – неутомимый мечтатель, был известен своими лирическими и меланхоличными произведениями, которые отражали ностальгию по ушедшим эпохам. На его картинах часто можно увидеть сюжеты из жизни дворян XVIII века – старинные усадьбы, прекрасные дамы, прогулки по садам и паркам, что создает атмосферу уединения, романтики и поэтичности.

В.Э. Борисов-Мусатов оставил после себя богатое наследие. При этом велико было его влияние как на мастеров «Голубой розы», так и в целом на развитие искусства. Сегодня чистые наполненное легкой грустью и нежностью работы продолжают вдохновлять художников и ценителей искусства по всему миру.

Исходя из вышесказанного, тема выпускной квалификационной работы «Символизм в русской живописи рубежа XIX-XX веков» является актуальной.

Цель исследования – рассмотреть символизм в русской живописи на рубеже XIX-XX веков на примере творчества В.Э. Борисова-Мусатова.

Задачи исследования:

1. Проанализировать истоки символизма в русской живописи рубежа XIX-XX вв.

2. Выявить особенности и характерные черты русского символизма.

3. Исследовать жизнь и творчество, стилистические особенности и использованные символы в работах В.Э. Борисова-Мусатова.

4. Провести анализ работ художника.

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использован комплекс методов исследования: теоретический анализ методической и специальной литературы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении формулируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы исследования.

Первая глава содержит два параграфа, в которых рассматриваются истоки символизма в русской живописи рубежа XIX-XX вв., а также анализируются характерные черты русского символизма.

Вторая глава также состоит из двух параграфов и посвящена анализу символизма в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова.

В заключении представлены выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1. «Истоки символизма в русской живописи рубежа XIX-XX вв.» и 1.2. «Особенности и характерные черты русского символизма»), проводится изучение возникновения символизма русской живописи и его специфики в XIX-XX вв.

Символизм – это захватывающее направление в искусстве, которое характеризуется стремлением передать глубокие эмоциональные и философские идеи через использование символов и аллегорий

Переход к символизму в конце XIX века был обусловлен целым рядом социально-политических и культурных факторов. Разочарование в

материализме и индустриализации той эпохи побудило к поиску более глубоких смыслов и значений. Представители идейных течений, таких как романтизм, стали исследовать сферу эмоций и духовности, положив начало символизму.

Символизм ознаменовал собой очевидный отход от принципов реализма, который стремился к точному изображению внешнего мира. Символизм был ориентирован на передачу глубинных переживаний и эмоций, уход в область «общих», «вечных» идей и «истин».

Художники-символисты стремились передать глубинную суть и смысл предметов, а не их внешний облик. Они использовали метафоры, аллегории и мифологические образы не только для создания эстетической направленности произведения, но и закладывая в работу философский подтекст.

Русский символизм возник в конце XIX века, когда русская культура вступила в короткий, но очень насыщенный этап, который впоследствии стал именоваться «рубежом веков» или «Серебряным веком». Данный период характеризуется отказом от материализма и позитивизма, обращением к традициям романтизма, наследию античности и христианства, восточным религиям; поискам новых средств и форм художественной выразительности. Символизм также стал одним из ключевых литературных и художественных направлений того времени, который пришел Россию несколько позже, чем в другие европейские страны. Во многом на него повлияли французские, скандинавские и бельгийские течения, вместе с тем он развивался более стремительно и активно, чем на Западе.

История русского символизма в живописи представляет собой важный этап в развитии отечественного искусства, характеризующийся поисками новых художественно-выразительных средств и философскими размышлениями над назначением искусства в мире. Русский символизм возник как реакция на натурализм и реализм. Новое течение, погружающее в мир духовно-личностных переживаний и поиск «вечной истины» вобрал в

себя элементы русского фольклора, православного мистицизма и апокалиптических видений. Художники обращались к средневековью, к народному творчеству, религиозным мотивам.

Русский символизм развивался на фоне европейских художественных течений. Влияние европейского символизма на творчество русских символистов особенно заметно на историческом рубеже XIX-XX веков. Взаимодействие российских символистов с их европейскими коллегами способствовало развитию культурного диалога, значительно повышало содержательность русского художественного самовыражения того периода. Тесное переплетение творческих и философско-эстетических установок стало основой русского символизма.

Русские символисты взяли на вооружение такие мотивы, как загадочные женские фигуры (символисты понимали этот образ как трансцендентный образ невидимого «женственного»), а также отдавали предпочтение чистым ярким цветам в палитре.

Несмотря на сильное влияние европейского символизма на становление русского символизма, очевидно, что российские художники-символисты также приобрели особую индивидуальность и самобытность, опираясь на свое культурное наследие, что свидетельствует не о простом копировании и подражании европейским творцам, а подчеркивает уникальный синтез влияний в искусстве.

В русском символизме не было единства концепций, не существовало ни единой школы, ни единого стиля; даже среди богатого оригиналами символизма во Франции не встретишь такого разнообразия и таких не похожих друг на друга примеров. Возможно, единственное, что объединяло русских символистов – это недоверие к обыденному слову, стремление выражаться посредством аллегорий и символов.

Русский символизм делает акцент на красоте как высшей ценности. Художники стремятся создать «чистое» искусство, свободное от социальных

и политических реалий, что отражает известный принцип: «Красота спасёт мир».

Для символизма в русской живописи, прежде всего, характерен, уход от натурализма и реалистичности живописи к антиматериалистическому взгляду на культуру в целом. Главная цель искусства по мнению художников-символистов заключается в интуитивном постижении единства через символы. На этой почве в искусстве возникают религиозные мотивы, наполненные таинством и символами. Образы Христа и религиозные мотивы стали ключевыми для многих русских символистов. Художники в своих поисках стремились соединить традиционные православные идеи с современными художественными формами.

Особое место в живописи символизма занимает женский образ. Однако понимание женственности в эпоху символизма неоднозначно. Женственность для художников сочетает в себе два противоположных начала: светлое и темное. С одной стороны, женщину идеализируют, изображая её прекрасной, непорочной, далекой, ангелоподобной. С другой стороны, напротив – демонизируют, изображая её развратной, проклятой, увлекающей на путь порока. В то же время можно отметить, что оба образа по сути своей поэтичны и возвышены.

Говоря об особенностях русского символизма необходимо отметить, что несмотря на отсутствие единой концепции русских символистов объединяло недоверие к обыденному слову, стремление выразиться посредством аллегорий, метафор и символов. Творчество русских символистов отличалось декоративностью, стилизацией и использованием пастельных тонов. В основном художники вдохновлялись достижениями прошлого, историческими темами, романтическими образами, отыскивая свою эстетику в каждой эпохе. К примеру, женский образ часто использовался творцами и олицетворял тоску по недостижимому и мечтательному. Главная цель искусства по мнению художников-символистов заключается в интуитивном постижении единства через символы.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1. «Жизнь и творчество, стилистические особенности и использованные символы в работах В.Э. Борисова-Мусатова» и 2.2. «Анализ работ художника») рассматриваются символы, которые В.Э. Борисов-Мусатов использовал в своем творчестве.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) – русский художник, один из самых выдающихся живописцев своего времени, ярчайший представитель символизма и модерна в русской живописи, внесший весомый вклад в изобразительное искусство России.

Творческий путь В.Э. Борисова-Мусатова начался в конце XIX века под влиянием движения символистов, которые стремились выразить эмоции и идеи с помощью символических образов. Уникальный стиль В. Э. Борисова-Мусатова сочетает в себе реализм и поэтическое видение, благодаря чему его работы находят глубокий отклик у зрителей. В. Э. Борисов-Мусатов черпал вдохновение из различных источников, включая работы французских импрессионистов и русского авангарда. Его увлечение взаимодействием света и цвета сформировало его неповторимый художественный стиль.

В работах В.Э. Борисова-Мусатова ключевыми образами выступают изображения старинных усадеб, а также создается и раскрывается образ прекрасной дамы, задумчивой, мечтательной. Зачастую эти две темы совмещаются в одном сюжете.

Художника интересует, прежде всего, внутренний духовный мир человека. Ранние произведения привлекают зрителя своей необычностью: загадочные мотивы (юные девушки, отстраненные, погруженные в себя, наряженные в фантазийные платья, напоминающие о галантном веке), неожиданные сопоставления (экзотичный цветок и вполне натуралистично изображенные предметы быта), контрасты, оригинальные композиции. Созданный В.Э. Борисовым-Мусатовым особый образ девушки –

утонченной, призрачной, бестелесной – как попытка визуализации нематериального мира, исследование души.

Гармония человека с природой является одной из центральных тем в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова. Он стремился создать идеализированный мир, где человек сливается с природой в гармоничное единство. Его картины часто изображают природу как эмоциональную и духовную среду, в которой человек находит свое место. Например, весна для художника выступает символом стремления к радости и красоте. На полотне «Весна» (1901) художник изображает девушку, гуляющую среди цветущих деревьев и одуванчиков. С помощью состояния природы В. Э. Борисов-Мусатов выражает настроение – полотно буквально дышит весной, лёгкостью и светом.

Символ единения с природой присутствует и одной из самых известнейших и значимых картин «Водоём» (1902-1903). Безмятежная водная гладь отражает окружающую природу, создавая гармоничный баланс. Эта безмятежная обстановка приглашает зрителей к созерцанию собственных эмоций и переживаний.

Поиск «вечной женственности», ставшей ключевой проблемой для символистов, понимает, волновал и В. Э. Борисова-Мусатова. На протяжении всей своей творческой жизни художник стремился найти образ, который олицетворял «подлинную» духовную красоту. Он нашел ее в лицах дорогих ему людей: своей сестры Е. Э. Мусатовой, жены Е. В. Александровой и близкого друга Н. Ю. Станюкович. В творчестве В. Э. Борисова-Мусатова, в основном присутствуют непорочные образы, далекие и прекрасные. Находящиеся где-то в промежутке между сном и реальностью, они являются скорее видением из какого-то далекого, загадочного мира. Женский романтизированный образ, воплощающий идеальную субстанцию души.

Картина «Изумрудное ожерелье» (1903-1904) воплощает идеалы женственности и красоты. В линейных ритмах найденного художником

нового композиционного мотива – шествия женщин – чувствуется связь с ритмами «Весны» Боттичелли. Ожерелье, о котором идет речь в названии произведения, предположительно носит женщина в светлом платье слева, которая смотрит вдаль. Однако помимо такой интерпретации можно еще упомянуть аллегорическое значение ожерелья. Изумрудное ожерелье – это не украшение на одной из девушек, а «ожерелье» из самих девушек, платья которых сверкают, словно изумруды. Такое ожерелье олицетворяет Вечную женственность.

Главной темой изображения для В. Э. Борисова-Мусатова являлся не сам предметно-реальный мир прошлого, а те отдельные импульсы и облики минувшего, которые провоцировали творческую ностальгию.

Преодоление сопротивления невидимых сдерживающих сил – одна из характерных черт символизма в творчестве В. Э. Борисова-Мусатова.

В зрелых работах художника фигуры преодолевают эти силы, при этом пространство вокруг застывшее, оцепенело, околдовано какой-то сверхъестественной незримой немотой и неподвижностью. Пространство застыло, оцепенело, оно околдовано какой-то сверхъестественной незримой немотой и неподвижностью. Но вместе с тем сдерживающее начало заложено и в самих фигурах. Особенно определено эта тенденция проступает в «Изумрудном ожерелье» (1903-1904).

В произведении «Водоём» (1902-1903) [Илл. 10] раскрываются темы одиночества и созерцания. Для В. Э. Борисова-Мусатова это полотно – символ мироздания. На картине время как будто остановилось, и оно словно заколдовало, и женщины, и сам водоём замерли. Безмятежная обстановка побуждает зрителей на мгновение остановиться и задуматься о собственной жизни.

Творчество В. Э. Борисова-Мусатова включает элементы мистики, призрачные и таинственные мотивы. Картина «Призраки», создает эффект миражности и зыбкости, что символизирует уход из реального мира в мир грез и духовных поисков. На ней изображены призраки молодых женщин,

безмятежно движущихся перед ступенями величественного загородного дома. Картина пропитана прощальным настроением, художник как будто смотрит на мир из-за полупрозрачной пелены. В ней царствует атмосфера безмолвной грусти. Манера написания картины В. Э. Борисова-Мусатова близка к символизму из-за представления мира как чего-то эфемерного. Из-за этого кажется, что под изображением скрыта ещё одна реальность.

Итак, проведя анализ работ В.Э. Борисова-Мусатова, можно отметить, что в них нашли своё полное, любовно-проникновенное отражение настроения «серебряного века» русской культуры. Его работы демонстрируют уникальное сочетание лиризма, философской глубины и эстетики символизма. Художника интересует, прежде всего, гармония и внутренний духовный мир человека. А изображение старинных усадеб, создание и раскрытие образа прекрасной дамы, задумчивой, мечтательной становятся ключевыми темами произведений В. Э. Борисова-Мусатова. Картины наполнены символикой, потусторонним, мистическим настроением, визуализацией сакральных религиозных смыслов через нетипичные для них образы.

Заключение

В русской живописи символизм ярко проявил себя на рубеже XIX-XX веков. Опираясь на свое культурное наследие и переосмысливая опыт и традиции французских предшественников, символизм в России приобретает свои уникальные черты, определившие его своеобразие и самобытность. Русский символизм делает акцент на красоте как высшей ценности. Художники стремятся создать «чистое» искусство, образ прекрасной, утонченной мечты, пронизанной светлой грустью по утраченной гармонии.

Многие художники-символисты стремились к целостному миропониманию, при котором явление, предмет, действие воспринимаются не только с позиции их значений, но и со стороны вложенного в них замысла. Тесное переплетение творческих и философско-эстетических установок стало основой русского символизма.

И западные, и русские представители символизма придерживались мнения, что только с помощью завуалированных посланий и образов можно правдиво показать истинную суть происходящего. Главным принципом ранних русских символистов стала эстетизация окружающей действительности и стремление к различным формам замещения эстетикой логики и морали.

Многие художники использовали элементы символизма в своем творчестве, но В. Э. Борисова-Мусатова можно назвать представителем чистого символического направления. В. Э. Борисов-Мусатов – один из самых значительных, поэтичных и одухотворенных мастеров символизма в России.

В. Э. Борисов-Мусатов был новатором, наполнившим русскую живопись атмосферой уединения, романтики и поэтичности. Его работы выражали ностальгию по ушедшим эпохам: сюжеты из жизни дворян XVIII века – старинные усадьбы, прекрасные дамы, прогулки по садам. Произведения В. Э. Борисова-Мусатова демонстрируют уникальное сочетание лиризма, философской глубины, поэтических и мистических начал символизма. Филигранная работа с цветом и светом для создания визуальной привлекательности выразительности и отражения внутреннего эмоционального состояния позволила создать множество выдающихся и запоминающихся произведений.

Несмотря на короткую жизнь, В. Э. Борисов-Мусатов оставил после себя богатое наследие. Творчество В. Э. Борисова-Мусатова оказало огромное влияние на художников группы «Голубая роза» – последователей основоположника второй волны русского символизма и сегодня чистые наполненное легкой грустью и нежностью работы продолжают вдохновлять художников и ценителей искусства по всему миру.