

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет

М.В. Москалюк

Русское искусство конца XIX – начала XX века

Допущено Учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки «История искусства» (031501 «Искусствоведение»)

Красноярск
СФУ
2012

УДК 75.03 (47+57)(07)
ББК 85.103 (2) 6я73
М 82

Рецензенты: Н.П. Копцева, доктор философских наук, профессор;
Т.М. Степанская, доктор искусствоведения, профессор

Москалюк, М.В.

М 82 Русское искусство конца XIX – начала XX века: учеб. пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с: ил.+1 электрон. опт. диск (CD)

ISBN 978-5-7638-2489-6

Представлена история изобразительного искусства конца XIX – начала XX века. Дано современное понимание стиля модерн, проанализированы особенности русского символизма, импрессионизма и других стилистических направлений. Рассмотрены новые принципы формообразования в скульптуре и основные достижения московского и петербургского модерна в архитектуре. По всем темам на CD-диске в 30 презентациях дается изобразительный ряд, включающий около 1000 изображений.

Для студентов-искусствоведов, студентов гуманитарных факультетов вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся изобразительным искусством.

На обложке использованы фрагменты картин М.В. Нестерова «Великий постриг», 1898, и В.Э Борисова-Мусатова «Водоем», 1902.

УДК 75.03 (47+57)(07)
ББК 85.103 (2) 6я73

ISBN 978-5-7638-2489-6

© Сибирский
федеральный
университет, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА.....	18
1.1. Общественно-художественные процессы рубежа веков.....	18
1.2. Новое понимание задач искусства.....	21
1.3. Видоизменение национальной идеи	24
1.4. Основные стилевые направления	27
ГЛАВА 2. СТИЛЬ МОДЕРН В РУССКОМ ИСКУССТВЕ.....	31
1.1. Идеология и формообразование модерна	31
1.2. Периодические издания	33
1.3. Декоративно-прикладное искусство модерна.....	35
1.4. Абрамцево и Талашкино как центры формирования «неорусского» стиля	38
1.5. Значение стиля модерн.....	43
ГЛАВА 3. АРХИТЕКТУРА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА	46
3.1. Общая характеристика	46
3.2. Национально-романтический вариант модерна	48
3.3. «Неорусские» тенденции в творчестве А.В. Щусева	52
3.4. Интернациональный вариант модерна	55
3.5. Особенности московского и петербургского модерна.....	56
3.6. Рационализм и ретроспективные тенденции. Неоклассицизм.....	70
ГЛАВА 4. СКУЛЬПТУРА НА РУБЕЖЕ XIX И XX СТОЛЕТИЙ.....	78
4.1. Поиски нового пластического языка	78
4.2. Индивидуальность и стиль. Ведущие мастера русской пластики рубежа веков	83
ГЛАВА 5. ВЕДУЩИЕ МАСТЕРА И ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИСКУССТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА	109
5.1. Традиции и новаторство в творчестве Серова	109
5.2. Национально-религиозные поиски Михаила Нестерова	115
5.3. Художественная трансформация реальности в творчестве Михаила Врубеля	121
5.4. Черты национально-романтического модерна в историческом жанре Андрея Рябушкина	125

ГЛАВА 6. СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ.....	132
6.1. История создания и функционирования Союза русских художников ..	132
6.2. Особенности русского импрессионизма	134
6.3. Творчество Константина Коровина.....	134
6.4. Пейзажная живопись начала XX века.....	138
6.5. Специфика темы России в крестьянских образах Абрама Архипова и Филиппа Малявина.....	150
ГЛАВА 7. «МИР ИСКУССТВА».....	157
7.1. «Мир искусства» как комплекс явлений художественной жизни рубежа веков	157
7.2. Особенности станкового творчества мирискусников: сюжеты, мотивы..	161
7.3. Художественно-общественная деятельность и творчество первого поколения мирискусников.....	164
7.4. Искусство книги в конце XIX – начале XX века	180
7.5. Ведущие представители второго поколения объединения «Мир искусства»	186
ГЛАВА 8. РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ.....	198
8.1. Особенности символизма в изобразительном искусстве	198
8.2. Основные этапы символистского движения	200
8.3. Отличия западноевропейского и российского символизма.....	203
8.4. Живописный символизм Борисова-Мусатова.....	204
8.5. «Голубая роза»	207
8.6. Голуборозовцы и театр	219
8.7. Поздний символизм Петрова-Водкина	221
ГЛАВА 9. НАПРАВЛЕНИЯ РАННЕГО АВАНГАРДА	226
9.1. «Бубновый валет». История создания и функционирования.....	226
9.2. Стилистические особенности, эстетика «Бубнового валета»	228
9.3. Портретная концепция бубнововалетцев	230
9.4. Натюрморт в творчестве бубнововалетцев.....	231
9.5. Обнаженная натура «ню»	233
9.6. Поздний период «Бубнового валета». Значение художественных исканий бубнововалетцев.....	242
9.7. Проявления авангарда в творчестве Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой.....	244
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	251