

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ПРАВА

Женский образ в искусстве модерна и раннего русского авангарда:
сравнительная характеристика (возможности использования темы в
школьном курсе истории и мировой художественной культуры)

Выпускная квалификационная работа
по направлению 44.03.05. Педагогическое образование
Направленность программы бакалавриата
«История. Обществознание»
Форма обучения очная

Проверка на объем заимствований:
82,75 % авторского текста

Работа рецензирована к защите
«29» мая 2024 г.

зав. кафедрой отечественной
истории и права

П.Б. Уваров Уваров П.Б.

Выполнила:

Студентка группы
ОФ – 505 / 076-5-1

Абдулина Елена Алексеевна

Научный руководитель:

к.и.н., доцент кафедры
отечественной истории и права

А.Р. Татаркина Татаркина А.Р.

Челябинск
2024

Содержание

Введение.....	3
Глава I. Особенности развития искусства Серебряного века.....	11
1.1 Историко-культурные условия развития искусства Серебряного века	11
1.2 Особенности художественного языка стиля модерн и авангарда	20
Глава II. Женские образы в искусстве модерна и раннего русского авангарда	27
2.1 Репрезентация женского образа в изобразительном искусстве стиля модерн	27
2.2 Новое восприятие женщины в искусстве раннего русского авангарда	40
Глава III. Возможности использования материалов ВКР в школьном курсе истории и МХК.....	49
3.1 Отражение проблематики исследования в нормативно-правовых документах.....	49
3.2 Использование материалов ВКР в практической деятельности учителя истории	54
Заключение	65
Список использованных источников	68
Приложение	79

Введение

На сегодняшний день для современных гуманитарных и социальных дисциплин актуальными являются гендерные исследования, которые открывают новые возможности для изучения общества и культуры.

В России на рубеже веков произошли коренные преобразования: от общественного и политического устройства до эстетических установок в искусстве. В том числе это коснулось как социального положения женщин, так и форм их репрезентации в изобразительном искусстве. Культура модерна и авангарда активно экспериментировала с гендерными ролями, а количество женщин-авторов, художниц, появившихся в начале XX века, несравнимо с предыдущими периодами отечественной истории.

Актуальность темы обусловлена также тем, что женский образ в изобразительном искусстве является визуальным отображением истории повседневности, где предметом изучения является сфера человеческой обыденности, в её разнообразных проявлениях.

Важно также отметить междисциплинарный характер изучаемой темы, так как вопросы отражения женских образов в изобразительном искусстве находятся на стыке истории и искусства. А это, в свою очередь, позволяет всесторонне проработать изучаемое явление. Данная тема также находит свой отклик в школьном курсе истории и мировой художественной культуры, так как важное место занимают в изучении занимают объекты наглядности. Это создаёт яркий образ прошлого у учащихся, что положительно влияет на усвоение и запоминание учебного материала.

Актуальность темы обусловлена также системой взглядов и идей историко-культурного стандарта, где в качестве приоритетного направления определяется изучение исторических процессов и явлений в контексте развития культуры.

Теперь обратимся к историографии вопроса. Анализ историографии проводился по проблемно-хронологическому принципу. В первую группу

вошли исследования общекультурного плана, а также работы, посвящённые искусству модерна и авангарда.

Исследованием данной темы занимались уже с XIX века. В первую очередь, здесь стоит отметить труд А.Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке»¹. Данная монография представляет собой обзор развития русской живописи в конце XIX – начале XX вв. Она стала не только классикой в отечественном искусствоведении, но и значительным памятником серебряного века в русской художественной культуре. В данном труде мы можем увидеть взгляд А.Н. Бенуа на творчество В.А. Серова, Л.С. Бакста, К.С. Сомова. В том числе, здесь автор даёт характеристику женским портретам.

Стоит также сказать о работе С.К. Маковского «Страницы художественной критики»². Особенно стоит отметить вторую книгу, под названием «Современные русские художники», выпущенной известным петербургским издательством «Пантеон» в 1909 году. Здесь С.К. Маковский обращается к творчеству художников «Мира искусства» и «Голубой розы», где анализирует стиль, технику, композицию и выразительность их работ, а также раскрывает своё видение и понимание женской красоты и характера через призму искусства.

Особое внимание искусству начала XX века уделил советский историк и искусствовед А.М. Кантор³ в труде «Изобразительное искусство XX века». Здесь автор рассматривает модерн в качестве нового поиска выразительных средств, подчеркивает его основные характеристики. Однако более подробно А.М. Кантор анализирует авангард и рассматривает его как более радикальное и революционное движение, нацеленное на

¹ Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н. Бенуа. – М.: Республика, 1995. – 446 с.

² Маковский С.К. Страницы художественной критики: в 3 кн. / С.К. Маковский. – Санкт-Петербург: Пантеон, 1909. Кн. 2 : Современные русские художники, 1909. – 159 с.

³ Кантор, А.М. Изобразительное искусство XX века / А.М. Кантор. – М.: Искусство, 1973. – 218 с.

полное отказ от традиционных художественных форм и ценностей. Автор даёт оценку произведениям В. Кандинского, К. Малевича, Н. Гончаровой, В. Татлина и др. Относительно женских образов, в книге можно найти разнообразные интерпретации и анализы того, как художники изображали и воспринимали женскую красоту. А.М. Кантор рассматривает эти образы с различных точек зрения, учитывая контекст времени, стилистику и художественные тенденции того периода.

Хотелось бы также отметить монографию Д.В. Сарабьянова¹ «Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-х гг.», где автор уделяет значительное внимание анализу женских образов в живописи этого периода. Он рассматривает какие смыслы вкладывали художники в эти образы, как они отражали социальные и культурные изменения в России того времени. Д.В. Сарабьянов анализирует работы таких художников, как В. Серов, К. Коровин, Б. Кустодиев, М. Врубель, которые по-разному интерпретировали женские образы в своём творчестве. Он показывает, как эти образы отражали социальные и культурные изменения в России того времени, а также как влияли на дальнейшее развитие русской живописи. Также Д.В. Сарабьянов анализирует творчество представителей русского авангарда – М. Ларионова, Н. Гончаровой, А. Шевченко.

Своеобразной энциклопедией русского авангарда является работа Э.Газиева² «Авангард, остановленный на бегу». Здесь впервые систематизируются работы художников-авангардистов. Книга разделена на две части. Больше всего нас будет интересовать первая часть книги, так как здесь автор анализирует развитие авангарда в России до 1917 года, его основные направления и принципы. Он рассматривает творчество таких художников, как В. Кандинский, К. Малевич, В. Татлин и Л. Лисицкий. Во

¹ Сарабьянов, Д.В. Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-х годов / Д.В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1971. – 323 с.

² Газиев, Э Авангард, остановленный на бегу / Э. Газиев. – М.: Искусство, 1977. – 256 с.

второй части книги Э. Газиев исследует судьбы художников уже позднего авангарда.

Во вторую группу вошли исследования, посвящённые художественной репрезентации женской темы по истории искусства. В первую очередь, здесь стоит выделить труд Е. Дёготь¹ «Образ русской женщины». Наиболее значимым для нас будет исследование образа женщины в искусстве конца XIX - начала XX века. Е. Дёготь акцентирует внимание, как в произведениях русских художников появляются образы женщин, которые активно участвуют в общественной и политической жизни, которые стремятся к самореализации и независимости. Среди анализируемых художников можно отметить М.А. Врубеля, В.А. Серова и К.С. Сомова.

Отдельно можно выделить работу Г.Ф. Коваленко² «Амазонки Авангарда». Книга посвящена истории женщин-художниц (Н. Гончарова, А. Экстер, Л. Попова), активно участвовавших в авангардном движении начала XX века. В книге рассматривается вклад женщин в развитие искусства того времени, их творческие достижения, биографии и работы. Помимо этого, автор анализирует репрезентацию женских образов, которые пишут художницы авангарда, а также их влияние на художественную среду и общество в целом, подчеркивая значимость их участия в формировании авангардной культуры.

В третью группу вошли исследования по истории повседневности и гендерной истории. Проблема женского мира нашла отражение в работе Н.Л. Пушкарёвой³ «Русская женщина: история и современность: два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой, 1800-2000:

¹ Дёготь, Е. Образ русской женщины / Е. Дёготь. – М.: Искусство, 1988. – 224 с.

² Коваленко, Г.Ф. Амазонки «Авангарда» / Г.Ф. Коваленко. – М.: Искусство, 2004. – 532 с.

³ Пушкарёва, Н.Л. Русская женщина: история и современность: два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой, 1800-2000: материалы к библиографии / Н.Л. Пушкарёва. – М.: Искусство. 2002. – 276 с.

материалы к библиографии». Здесь автор уделила особое внимание изучению обыденных проявлений жизни и эмоциональных переживаний женщин в России. На большом количестве документальных источников Н.Л. Пушкарёва исследует гендерные проблемы разных исторических периодов.

В рамках истории повседневности рассматривается проблема женского мира в работе В.В. Пономарёвой¹ «Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба. XVIII – нач. XX вв.». В данном труде автор затрагивает не только вопросы воспитания и образования женщин, но и социальное положение, правовой статус, возможности для самореализации и участия в общественной жизни. Книга помогает понять эволюцию роли женщин в русском обществе на протяжении нескольких столетий: в Российской империи, в Советском Союзе и в современной России.

Таким образом, мы видим, что тема работы широко раскрыта в различных трудах историков и искусствоведов. Это, в свою очередь, даёт нам возможность заниматься исследованием и изучением данной темы.

Цель исследования заключается в изучении особенностей женского образа через сравнительный анализ его репрезентации в искусстве модерна и раннего русского авангарда, а также возможности использования данной темы в школьном курсе истории и МХК.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историко-культурные условия развития искусства Серебряного века.
2. Вывить особенности художественного языка стиля модерн и авангард.
3. Рассмотреть специфику женских образов в искусстве модерна.

¹ Пономарёва, В.В. Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба. XVIII – начало XX века / В.В. Пономарёва. – М.: Новый Хронограф, 2008. – 315 с.

4. Проанализировать женские образы в искусстве раннего русского авангарда.

5. Дать анализ данной проблематики в нормативно-правовых документах.

6. Оценить возможности использования материалов ВКР в практической деятельности учителя на уроках истории и МХК.

Объект исследования – русское изобразительное искусство Серебряного века.

Предмет исследования – женские образы в искусстве модерна и раннего русского авангарда.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1880-х годов по 1917 год. Нижняя временная граница определяется зарождением культуры Серебряного века в России. Верхняя граница хронологических рамок обусловлена революционными событиями 1917 года, которые изменили культурные процессы в стране.

В данной работе используются следующие источники:

1. Публицистические, представленные работами Н.А. Бердяева¹, М.А. Волошина².

2. Источники личного происхождения: мемуары художников, среди которых автобиографии. Например, воспоминания А.Н. Бенуа³, эпистолярное наследие Л.С. Бакста⁴.

¹ Бердяев, Н.А. Русский духовный ренессанс начала XX века и журнал «Путь» (к 10-летию журнала «Путь») // «Путь». – 1935. – № 49. – С. 3-22. – URL: <https://litmir.club/br/?b=163659&p=140> (дата обращения: 10.04.2024).

² Волошин, М.А. Выставка «Бубновый валет». Московская хроника / М.А. Волошин // Искусство. – 1911. – с. 343-347.

³ Бенуа, А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – М.: Наука, 1980. – 711 с.

⁴ Бакст, Л.С. Моя душа открыта / Л.С. Бакст. – М.: Искусство, 2016. – С. 641-654.

3. Визуальные, представленные произведениями изобразительного искусства. Были взяты в виртуальных музеях¹ и галереях².

4. Источники нормативно-правового характера, регулирующие образовательный процесс в школе: Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 (последней редакции)³, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)⁴, Историко-культурный стандарт (ИКС)⁵, Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 15.09.2022⁶.

5. Учебники по истории России за 9 класс под редакцией А.В. Торкунова⁷ и Л.М. Ляшенко⁸. Учебник по мировой художественной культуре за 11 класс под редакцией Г.И. Даниловой⁹.

Таким образом, мы видим, что анализ источников демонстрирует наличие широкого круга материалов по изучаемой теме.

В работе использовались общенаучные принципы историзма и научной объективности. Были применены системный и

¹ Государственный Русский музей // URL: <https://rusmuseum.ru/> (дата обращения: 20.04.2024).

² Государственная Третьяковская галерея // URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/> (дата обращения 20.04.2024).

³ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (свободный).

⁴ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г. URL: <https://fgos.ru/> (свободный).

⁵ Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/> (свободный).

⁶ Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 15 сентября 2022. URL: https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia_2/ (свободный).

⁷ История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в двух частях / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева; под редакцией академика РАН А. В. Торкунова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, Ч. 2. 2020. – С. 143.

⁸ Ляшенко, Л. М. История России XIX - начало XX века.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. – М.: Дрофа, 2016. – С. 351.

⁹ Мировая художественная культура. 11 класс: от XVII века до современности: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2009. – С. 384.

междисциплинарный подходы. Для изучения поставленной цели были использованы следующие общенаучные методы анализа, синтеза, обобщения, а также специальные исторические методы. Это историко-генетический метод, позволяющий рассмотреть происхождение нового культурного явления, историко-сравнительный метод, направленный на выявление общих особенностей и специфики, а также методы искусствоведческого анализа.

Научная новизна обусловлена системным анализом исследования, в ходе которого были сформулированы выводы об особенностях репрезентации женского образа художниками разных стилевых направлений.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования материалов работы на уроках отечественной истории и мировой художественной культуры, посвященных изучению искусства модерна и раннего русского авангарда, а также рассмотрению «женского образа» в данный период.

Структура данного исследования состоит из введения, трёх глав, шести параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения.

Глава I. Особенности развития искусства Серебряного века

1.1 Историко-культурные условия развития искусства Серебряного века

В России конец XIX – начало XX столетия сегодня называют «Серебряным веком». Одновременно с этим в отечественном изобразительном искусстве широкое распространение и развитие получает стиль «модерн»¹.

В начале XX века русская культура переживала период расцвета. Появилась целая плеяда талантливых писателей, художников, музыкантов и режиссеров, чьи имена сегодня известны во всем мире: Д. Мережковский и А. Блок, Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, В. Кандинский, М. Шагал, И. Стравинский и С. Дягилев (список можно было бы продолжить другими не менее известными именами).

Подтверждением особой уникальности данной эпохи являются воспоминания Н. Бердяева. Философ вспоминал так: «В те годы России было послано много подарков. В России это был период зарождения независимой философской мысли, расцвета поэзии, обострения эстетических чувств, религиозной тревоги и поисков, интереса к мистике и оккультизму»². Н. Бердяев, однако, не был склонен идеализировать эту эпоху. Он писал об уединении художественной элиты и ее резкой изоляции из широких общественных течений того времени. «Русские люди того периода жили на разных этажах и даже в разных странах»³.

Таким образом, Серебряный век – это период русской культуры, охватывающий примерно 1890-1917 годы. Этот период, иногда называемый «романтическим» (или «неоромантический»), обычно противопоставляется

¹ Алёшина, Л.С. Образы и люди Серебряного века / Л.С. Алешина. – М.: Галарт, 2002. – 271 с.

² Бердяев, Н.А. Русский духовный ренессанс начала XX века и журнал «Путь» (к 10-летию журнала «Путь») // «Путь». – 1935. – № 49. – С. 3-22. – URL: <https://litmir.club/br/?b=163659&p=140> (дата обращения: 10.04.2024).

³ Там же. С. 25.

классическому период русской культуры – её «Золотой век» (то есть эпоха А. С. Пушкина). Серебряный век был периодом удивительной художественной свободы, и дореволюционное поколение дышало этой свободой.

Развитие культуры в конце XIX – начале XX века является объективным и закономерным процессом. Это объясняется рядом причин и предпосылок, на которых мы остановимся более подробно.

В первую очередь, это «Великие реформы» 60-70-х годов XIX века, которые стали очень важным и своеобразным проводником для модернизации России. Историк Ю. А. Петров писал так: «В результате осуществления Великих реформ Россия вышла на передовые позиции в мире по темпам экономического роста и за несколько пореформенных десятилетий к началу XX в. она сумела стремительно преодолеть путь, на который европейские страны затратили столетия»¹. Также историк давал положительную оценку социальным реформам в области образования, здравоохранения. Ю. А. Петров уделял внимание развитию отечественной науки того времени. Все выдающиеся достижения стали авторитетом и в мировой науке. Они оставили после себя не только фундаментальные труды, но и выдающихся учеников и продолжателей науки.

Таким образом, проводимые реформы 60-70-х годов XIX века способствовали экономическому подъёму России в последующие годы. Так или иначе они стали материальной поддержкой и обеспечением разнообразных сфер общества: образования, науки, экономики и культурных программ.

Мы видим, что проводимые реформы способствовали колоссальным изменениям во всех областях жизни. Стоит отметить, что в 1860-х годах в период реформ Александра II произошли изменения в отношении к женщине в целом. Появилось преобладание ценностей свободы и

¹ Петров, Ю.А. Российская экономика в начале XX в. / Ю.А. Петров // Россия в начале XX в. – М.: Новый хронограф. 2002. – С. 130-132.

независимости, распространение идей эмансипации и активное формирование массового индустриального общества, что привело к трансформации социальных и профессиональных сфер женского мира.

Смольный институт благородных девиц был открыт в Петербурге ещё при Екатерине II, чтобы предоставить женщинам возможность получить образование, но они не имели права работать в общественных профессиях. Только после 1862 года начали появляться казенные женские гимназии, которые сделали образование более доступным. Вместе с этим появились и частные гимназии, где была больше свободы и инициативы. Общество стало более толерантно к женщинам, которые стремились работать в различных профессиях, таких как фельдшеры, акушерки, телеграфистки, бухгалтеры и учительницы. Для этого были созданы специальные школы и курсы, приравненные к университетам. Женщины не только стремились занять мужские профессии, но и пробивались в бизнес. Историк Е. А. Анисимов в своей книге «Императорская Россия» писал так: «Новое положение женщины в русской жизни неизбежно влияли на повседневность, исподволь меняли статус женщины в глазах мужчины, общества вообще»¹.

Появление множества периодических изданий привело к возникновению вакансий для женщин в различных профессиях, таких как стенографистки, машинистки, корректоры и переводчицы. Это также способствовало появлению множества талантливых женщин-писательниц, чьи произведения отражали все актуальные изменения в общественной жизни с искренностью чувств и эмоциональностью восприятия новых идей. В статье О. О. Хлопониной «Женский мир в русской культуре рубежа XIX–XX вв.: типологические характеристики и художественная репрезентация» также упоминается, что «именно в это время характерной чертой женской

¹ Анисимов, Е.В. Императорская Россия / Е.В. Анисимов. – М.: Питер, 2008. – С. 125–136.

литературы стала тенденция активно выражать свое «я» и делать его предметом литературного исследования»¹.

Изменчивость и нестабильность социокультурной среды, расширение коммуникационной сферы культуры и участие женщин в общественной жизни оказали значительное воздействие на эволюцию женского мира. В данном периоде, идеал роковой женщины в высоком смысле изменился от нравственного идеала одухотворенности и жертвенности романтизма (как жены декабристов и других) к более реалистичным и независимым дамам, которые сами реализуют свои идеалы и вдохновляют мужчин-творцов, таких как З. Гиппиус, Л. Менделеева, О. Глебова-Судейкина, Н. Забела.

Таким образом, мы видим, что на рубеже веков женский вопрос в обществе стоял остро. Это, в свою очередь, отразилось на развитии культуры Серебряного века. Так как трансформация социокультурных ориентиров, активное участие женщин в общественной жизни, их деятельность в публичном пространстве и профессионально-карьерной сфере обусловили значительные изменения для общества того времени. Теперь женщина меняет своё положение, она становится более востребованной.

Развитие религиозно-философской мысли также повлияло на культуру Серебряного века. Во главу угла здесь встал В. С. Соловьёв. Центром его философских мыслей была концепция «всеединства», что, по его мнению, представляет собой «идеальный абсолют»². Его концепция объясняется своеобразным синтезом религии, науки и искусства. Развивали дальше эту концепцию и другие философы: П. А. Флоренским, С. Н.

¹ Хлопонина, О.О. Женский мир в русской культуре рубежа XIX-XX вв.: типологические характеристики и художественная репрезентация / О.О. Хлопонина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – № 7. – С. 19-24.

² Соловьёв, В.С. Россия и Вселенская церковь / В.С. Соловьёв. – М.: ТПО «Фабула», 1991. – 447 с.

Булгаковым, Н. А. Бердяевым, Г. П. Федотовым. Так, это станет новым этапом в развитии русской религиозно-философской мысли.

Начиная с конца XIX века отмечается такое «космическое» направление в научно-философской мысли в России, которое позже развернется и в XX веке. О таком русском космизме отмечает В. С. Толстикова в своей статье «К вопросу о русской культуре серебряного века». «Пафос идей русского космизма, – писал он, – были положены в основу поисков русской поэзии (здесь упоминаются В. Я. Брюсов, А. Белый и А. А. Блок)»¹. Это явление представляет собой особое мировоззрение (активно-творческий смысл), где выдвигается тезис о взаимосвязи человека и Космоса. Отмечается, что это явление становится своеобразной предпосылкой развития культуры Серебряного века не только в поэзии, но и в живописи (у М. А. Врубеля и Н. К. Рериха).

Особую роль в развитии культуры России на рубеже веков сыграли такие выдающиеся деятели, как Т. И. Филиппов, В. В. Стасов, П. М. Третьяков, А. А. Бахрушин, М. П. Беляев и др.

Российская интеллигенция выступала моральным ориентиром общества, которая усиленно искала пути развития для человека, искусства, общества и страны, ощущая приближение нестабильных времен. В этот период наступает эпоха расцвета поэзии и философии, религиозных поисков, формирования русского авангарда и развития мистических и оккультных течений.

Ещё одной причиной развития культуры Серебряного века является распространение меценатства среди русской буржуазии и купечества. Благодаря этому формируются художественные центры, открываются галереи и музеи. Театр также получает своё заслуженное признание среди российской интеллигенции. Свидетельством этого могут служить

¹ Толстикова, В.С. К вопросу о русской культуре Серебряного века / В.С. Толстикова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 18 (272). – С. 62-68.

Третьяковская галерея, Щукинские и Морозовские собрания, частная опера С. И. Зимина, Московский кустарный музей, Московский художественный театр, Музей изящных искусств, Филологический и Археологический институты и многое другое.

О меценатстве и благотворительности также отмечал выдающийся историк М. П. Погодин. Он писал: «Если бы счесть все их пожертвования за нынешнее только столетие, то они составили бы такую цифру, которой должна бы поклониться Европа»¹. Можно сказать, что именно русские меценаты внесли большой вклад для утверждения нового искусства в стране.

Таким образом, перечисленные выше причины и предпосылки, конечно же, не являются абсолютно исчерпывающими. Однако каждая из них имеет объективную значимость и весомость. Каждая из них по-своему способствовала подъёму отечественной культуры Серебряного века. Важно отметить, что в это время происходят важные перемены в умах людей и всего общества. Это создаёт новую среду для развития культуры, которая будет отличаться от предшествующего столетия.

Выделяя главные приоритеты в развитии русской культуры рубежа XIX-XX вв., необходимо обратить внимание на её важнейшие характеристики и черты.

К 80-90-м гг. XIX века происходит кризис русского реализма. Многие из художников-передвижников испытывали творческий упадок. Ощущалось разочарование в просветительских, воспитательных и преобразующих социально-политических возможностях классической литературы и реалистической живописи.

¹ Аронова, А.А. Историко-культурная панорама Серебряного века: ключевые особенности и тенденции / А.А. Аронова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – № 5 (73). – С. 96-102.

Сложные жизненные процессы обусловили многообразие форм художественной жизни этих лет. Все виды искусства – живопись, театр, музыка, архитектура выступили за обновление художественного языка.

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 ищут гармонию и красоту в мире. Вот почему свою миссию многие видели в воспитании чувства прекрасного.

В поисках «красоты и гармонии» художники пробуют себя в самых разных техниках и видах искусства – от монументальной живописи и театральной декорации до оформления книг, и декоративно-прикладного искусства.

Поиски средств выразительности стимулировали эксперименты с художественными средствами. Поэтому в это время появляются разнообразные течения: импрессионизм, стиль модерн, символизм и авангард.

Время ожидания перемен в общественной жизни породило множество объединений, группировок, столкновение разных мировоззрений и вкусов. Появляются такие художественные объединения: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза» и «Бубновый валет». Каждое из этих объединений отличала принадлежность к конкретной художественной концепции.

«Серебряный век, по сути, являл собой попытку ренессансного взлёта»¹. Единственным источником появления такого взлёта стала творческая энергетика интеллигенции. Это были блестяще образованные

¹ Бенуа, А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н. Бенуа. – М.: Республика, 1995. – С. 323.

люди, которые стремились возродить культурное наследие собственной страны.

Среди таких личностей можно назвать живописца А. Н. Бенуа, мыслителя и общественного деятеля В. И. Вернадского, богослова В. С. Соловьёва, музыканта и скульптура С. И. Мамонтова.

Конец XIX века стал для русской культуры моментом поиска нового самосознания. В обществе нарастало чувство дискомфорта и тревоги. Декаданс отразил особое состояние духа, которое современники называли синдромом «конца культуры». Это, в свою очередь, является ещё одной особенностью культуры данного периода. Декаданс предшествовал Серебряному веку не столько во времени, сколько в мироощущении, в художественной системе. Следовало освободиться от наследия уходящего века, уйти в новое.

Это объясняется тем, что ожидание конца века освободило сознание людей от рационалистического восприятия мира, которое не могло объяснить тревоги рубежа веков. Требовалось обращение к иррациональному. На первый план здесь выходят такие виды искусства, которые могут уйти от языка рационализма (танец, музыка, поэзия). Поэтому здесь можно сказать, что декаданс помог русской культуре сделать новый прорыв национального духа, а также создал «почву» для её развития.

Таким образом, Серебряный век – это период подъёма российской культуры, который был обусловлен «Великими реформами» 60-70-х гг. XIX века. В результате модернизационных социально-экономических и политических процессов наблюдалось активное развитие женского образования, рост политической грамотности и общественной активности среди женщин.

Кризис реалистического искусства, а также поиск новых художественных средств поставили русское изобразительное искусство на новый качественный уровень развития, отличающийся рядом особенностей. В первую очередь, это обилие течений и объединений, экспериментаторство

и новаторство. Формирование «ренессансной личности», которая отличается способностью осмысливать явления в их полном масштабе и стремится возродить культурное наследие страны (А. Н. Бенуа, В. И. Вернадский, В. С. Соловьёв и др.). Расцвет меценатства среди русской буржуазии и купечества. А также преобладание в обществе ощущение кризиса эпохи, тревоги и дискомфорта с неясными перспективами.

1. 2 Особенности художественного языка стиля модерн и авангарда

«Новый стиль», «модерн» – всё это обозначения одного и того же явления, возникшего на рубеже XIX-XX веков и объединившего художников разных взглядов.

Модерн возник в России под влиянием аналогичных движений в Европе, таких как «Ар-Нуво» во Франции и «Югендстиль» в Германии. Русские художники и архитекторы путешествовали по Европе и знакомились с новыми художественными идеями. Однако модерн в России часто сочетался с элементами русского народного искусства, такими как орнаменты и мотивы из сказок и легенд. Художники модерна стремились создать уникальный русский стиль, не похожий на западные аналоги.

Многие художники и интеллектуалы в России чувствовали, что традиционные художественные движения, такие как реализм и академизм, не соответствовали духу времени. Модерн предлагал новые возможности для художественного самовыражения и экспериментов. Рост городов и развитие промышленности создали новые условия жизни и потребность в новых художественных решениях. Модерн с его функциональностью и декоративностью соответствовал этим потребностям.

Стоит отметить, что главным художественным объединением в России, которое ставило во главу угла эстетическую составляющую модерна в противовес социальной тематике передвижников, стал «Мир искусства».

Объединение возникло в конце 1890-х годов, в состав которого в разное время входили талантливые художники: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов и другие. Наибольшие успехи в развитии искусства получают такие жанры, как

портрет, пейзаж, натюрморт¹. Это можно объяснить тем, что художники того времени были достаточно свободны в своём самовыражении и творчестве.

Модерн, как и любой другой стиль, включает в себя ряд характерных особенностей. В первую очередь, здесь стоит отметить, что модерн в живописи отличался стремлением создать самостоятельную художественную систему. В отличие от других стилей, произведения модерна (картины и панно) рассматривались как неотъемлемые элементы интерьера, призванные придавать ему особую эмоциональную атмосферу.

Архитекторы при проектировании домов и залов активно сотрудничали с художниками, чтобы те писали картины для конкретного места. Таким образом, декоративность стала одной из основных отличительных черт живописи модерна. Примером этого может служить картина К.Ф. Богаевского «Утро»² 1911 года. Декоративный образ мы можем увидеть в произведении М.А. Врубеля «Царевна-Лебедь»³ 1900 года, «Пан»⁴ 1899 года. Чтобы создать декоративный эффект, художники часто использовали яркие и контрастные цвета.

Также для живописи модерна характерно парадоксальное сочетание орнаментальных «ковровых фонов» и «вылепленных» со скульптурной чёткостью фигур и лиц первого плана (например, картина М.А. Врубеля «Шестикрылый серафим»⁵ 1904 год), а также больших цветовых плоскостей (в творчестве Л.С. Бакста) и тонких подчёркнутых нюансов (у М.А. Врубеля и А.Н. Бенуа). Всё это придавало картинам большую выразительность.

¹ Ершова, Э.Б. Художественная культура России на рубеже XIX-XX веков: от реализма к модернизму / Э.Б. Ершова // Приволжский научный вестник. – 2014. – №5. – С. 61-67.

² Репродукция картины «Утро» К.Ф. Богаевский, 1911 год. – URL: <https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-5832/index.php> (дата обращения: 15.05.2024).

³ Репродукция картины «Царевна- Лебедь» М.А. Врубель, 1900 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

⁴ Репродукция картины «Пан» М.А. Врубель, 1899 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

⁵ Репродукция картины «Шестикрылый серафим» М.А. Врубель, 1904 год – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

Художники модерна часто использовали символы и аллегории для передачи своих идей. Природа, мифические существа часто становились символами более глубоких понятий, таких как любовь, смерть или вечность. Распространённым стало обращение художников к миру тайны, сна, легенды, сказки, мифу и др. Примером этого может служить творчество М.А. Врубеля (картина «Царевна-Лебедь»¹ 1900 год, «Демон сидящий»² 1890 год), В.А. Серова («Похищение Европы»³ 1910 год).

Линии в живописи модерна также были характерной особенностью стиля. Извивающиеся, динамичные и при этом лаконичные линии были призваны подчеркивать форму предмета и зачастую напоминали причудливые, изгибающиеся растения. Линия в модерне ассоциируется с морскими волнами либо складками женского платья. В этом выражается главная идея и основной принцип стиля – утонченность, изысканность. Считается, что орнамент снова вошел в моду именно благодаря популяризации данного направления. Также произведения модерна отличались плоскостностью.

Данные характерные особенности можно увидеть на картине В.А. Серова «Портрет Иды Рубинштейн»⁴ 1910 года, а также в произведении Л.С. Бакста «Ужин»⁵ 1902 года. Стоит отметить, что художники также использовали асимметричные и изогнутые композиции.

Таким образом, художественный язык стиля модерн характеризуется декоративностью, сочетанием орнаментальных «ковровых фонов» и «вылепленных» со скульптурной чёткостью фигур и лиц первого плана,

¹ Репродукция картины «Царевна-Лебедь» М.А. Врубель, 1900 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

² Репродукция картины «Демон сидящий» М.А. Врубель, 1890 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

³ Репродукция картины «Похищение Европы» В.А. Серов, 1910 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

⁴ Репродукция картины «Портрет Иды Рубинштейн» В.А. Серов, 1910 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

⁵ Репродукция картины «Ужин» Л.С. Бакст, 1902 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

использованием символов и аллегории, чтобы передать скрытые духовные и философские значения. Художники черпали вдохновение из народных сказок, легенд и древних мифов, придавая своим произведениям сказочный или мифологический характер. Произведения модерна часто характеризовались изогнутыми, текучими линиями, создающими ощущение движения и динамики. Композиции часто были плоскими, где фигуры и орнаменты располагались в одной плоскости, создавая эффект двумерности. Данные особенности стиля отражали стремление художников к эстетической новизне и оригинальности.

В начале Серебряного века изысканный стиль модерн уступил место новым направлениям – конструктивизму, кубизму и абстракционизму. Авангардное искусство бросило вызов стремлению к «смыслам и символам», делая акцент на ясности конструктивных линий, объемов и цвета.

Авангард ознаменовал не только новую художественную стилистику, но и новый мировоззренческий подход, обусловленный изменениями в окружающей среде. Человеческая цивилизация становилась все более технологичной и индустриальной, создавая более опасный, динамичный и нестабильный мир. Параллельно с этим в самой культуре нарастала тяга к упрощению и лаконичности.

В России зарождение авангардизма произошло в 1910 году с нашумевшей выставки «Бубновый валет». В неё вошли такие художники, как П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Лентулов, А.В. Куприн и др. Именно после этой выставки Александр Бенуа впервые использовал термин «авангард».

Выставка не только произвела шок на зрителей, но и на самих художников. На фоне смелых «бубнововалетцев» представители объединения «Мир искусства» выглядели академичными и консервативными, ознаменовав тем самым закат модерна и начало авангардного периода в русской культуре.

Характерной особенностью авангарда является экспериментирование, которое рассматривается как манифест и практический метод творчества. Авангардисты отвергают традиционное искусство, отказываются от канонов, а также от эстетических и моральных норм «буржуазного» общества. Их поведение и презентация часто носят эпатажный характер, отражая преклонение перед научно-техническим прогрессом.

В авангарде сосуществуют как рациональные направления (например, конструктивизм), так и иррациональные (например, сюрреализм).

В отличие от европейских авангардистов, которые черпали вдохновение в искусстве «примитивных» народов, российские художники обращались к древнерусскому и крестьянскому искусству, а также к городскому народному промыслу, включая лубочные картинки и магазинные вывески.

Среди направлений авангарда особое место занимает беспредметное искусство, или абстракционизм. Его представители ориентировались на ассоциативное восприятие, используя в основном цвет для создания абстрактных форм. В 1910-х годах В.В. Кандинский создал свое первое абстрактное произведение, которое он назвал композицией¹.

Суть абстракционизма заключалась в решении абстрактных живописных задач, в частности, в создании гармонии цвета и формы. Кандинский сравнивал живопись с музыкой, считая, что его главная цель – выразить на холсте звучание «духовного мира».

К абстракционизму можно отнести и другие направления авангарда в живописи, такие как супрематизм Казимира Малевича, лучизм Михаила Ларионова и «беспредметничество» Ольги Розановой и Любови Поповой.

В 1910 году возникло еще одно направление авангарда – супрематизм. Его лидером был Казимир Малевич. Супрематизм характеризовался

¹ Репродукция картины «Композиция 11» В.В. Кандинский, 1910 год. – URL: https://rusmuseumvrn.ru/reference/classifier/author/kandinskiy_vasiliy_vasilevich/ (дата обращения: 15.05.2024).

изображением реальности с помощью простых геометрических форм – кругов, квадратов, треугольников и прямых линий. Ярким примером супрематизма здесь выступает произведение К. Малевича «Черный квадрат»¹ 1915 года, «Супрематизм»² 1915-1916 гг.).

Нельзя обойти вниманием футуризм, который, хотя и был в основном литературным направлением, также нашел своё выражение в живописи. Для футуризма в живописи характерна передача энергии движения и динамики. Фигуры изображаются фрагментарно, а движение передается путем наложения последовательных фаз на полотно. Первым русским футуристом стал Д.Д. Бурлюк (знаменитая работа «Мост»³ 1911 года).

Лучизм – это течение, основанное М. Ларионовым и Н Гончаровой. Его суть заключается в стремлении изобразить не предмет, а его отражение в лучах. Художники лучизма изображают на полотне не сами предметы, а только падающие на них лучи. Этот стиль основан на смешении цветовых спектров и использовании возможностей свето- и цветопередачи (например, в картине М. Ларионова «Стекло»⁴ 1909 года).

Под влиянием технического прогресса возникло направление конструктивизм. Его представители считали, что основным принципом организации произведения является конструкция. Для конструктивизма характерны функциональность, геометризм и лаконичность форм.

¹ Репродукция картины «Черный квадрат» К. Малевич, 1915 год – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/malevich_ks/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

² Репродукция картины «Супрематизм К. Малевич, 1915-1916 гг. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/malevich_ks/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

³ Репродукция картины «Мост» Д.Д. Бурлюк 1911 год. – URL: <https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/burlyuk/index.php> (дата обращения: 15.05.2024).

⁴ Репродукция картины «Стекло» М. Ларионов, 1909 – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/larionov_mf/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

Проявление данного направления можно увидеть в творчестве А. Родченко (картина «Конструкция»¹ 1917 года).

Так, русский авангард, несмотря на отрицание традиционного искусства, со своим отчетливым своеобразием, стал отдельной страницей в истории русской живописи.

Таким образом, модерн, возникший на рубеже XIX-XX веков, совпал с эпохой Серебряного века и отразил стремление художников к эстетической новизне и оригинальности. Художественный язык данного стиля будет включать в себя ряд характерных особенностей: выраженная декоративность; орнаментальность; плоскостность; отсутствие симметрии; большое количество узоров и природных мотивов; сочетание «ковровых фонов» с чётким изображением лиц первого плана; использование символов и аллегории; обращение художников к сюжету сказок, легенд и древних мифов; использование изогнутых и текущих линий.

Второй период развития культуры Серебряного века связан с появлением авангарда, который объединил в себе несколько направлений (абстракционизм, супрематизм, лучизм, примитивизм и др.). Художественный язык данного искусства будет отличаться: полным отказом от реалистичного изображения и традиционных канонов; экспериментированием с композиционными приёмами; использованием абстрактных, геометрических форм и яркого колорита; упрощением изображения; сочетанием рационального и иррационального.

¹ Репродукция картины «Конструкция» А. Родченко, 1917 год. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-1552/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

Глава II. Женские образы в искусстве модерна и раннего русского авангарда

2. 1 Репрезентация женского образа в изобразительном искусстве стиля модерн

В изобразительном искусстве давно прослеживается любовь к женской красоте. Женщина стала не только объектом творчества, но и источником вдохновения. На протяжении многих веков образ женщины был отражен на картинах знаменитых художников. Они стремились не только передать ее внешний облик, но и раскрыть её внутренний мир, выразить её сущность.

В период «Серебряного века» в России появились новые тенденции и течения в изобразительном искусстве, которые отразили изменения в обществе. Если ранее женщина была почти лишена прав и обречена на трудную жизнь без мужчины, то на рубеже веков она стала полноправным членом социума.

В статье М. А. Невзоровой «Эволюция женского портрета в эпоху Серебряного века на страницах журнала Северный Вестник» упоминается, что «Серебряный век в русском искусстве перевернул представление о положении женщины в мире»¹. В это время усиливаются такие черты женского портрета как предприимчивость, самостоятельность, независимость, самоуважение.

Стоит отметить, что для живописи модерна характерно стремление к созданию самостоятельной художественной системы, сочетающей декоративную условность, орнаментальность, скульптурную чёткость фигур и лиц первого плана, наличие больших цветовых плоскостей, связь с символизмом.

¹ Невзорова, М.А. Эволюция женского портрета в эпоху «Серебряного века» на страницах журнала «Северный вестник» / М.А. Невзорова // Молодой ученый. – 2017. – №15. – С. 207-210.

Женские образы стали ведущими для стиля модерн. Художники создавали идеализированный образ «новой женщины», не конкретной личности, а женщины вообще. В это время выделяются два типа женской красоты в русском изобразительном искусстве: «нежные цветки» и женщины-вамп, которые сменили собою тружениц и революционерок (например, «Курсистка» Н.А. Ярошенко). Постараемся подробнее рассмотреть работы знаменитых художников на рубеже веков.

Если рассматривать творчество В.А. Серова, то в первых своих работах художник будет использовать как раз все те черты, которые были характерны для зарождающегося русского импрессионизма. Художник при написании картин использует широкие и пастозные мазки, он переходит к такому гармоничному колориту, где сочетаются холодные и тёплые оттенки. Примером такой работы является картина «Девушка, освещённая солнцем»¹ 1888 года.

В более поздний период своего творчества заметно, как художник переходит от импрессионизма к стилю модерн. Он перестал использовать мягкие и чувственные черты в портретах и начал отображать острые психологические характеристики, стремясь найти формулу для социально-обусловленных черт человека. В 1911 году В. А. Серов пишет «Портрет княгини О. Орловой»². Художник особое внимание уделял силуэту княгини, который был близок к стилистике модерна, преобладавшего в то время. Это была «женщина-цветок». Желание В. Серова использовать натурные образы для создания портрета соответствовало общей тенденции того времени.

В данной картине каждый элемент, начиная от величественной красоты дворцового интерьера и благородного цветового решения,

¹ Репродукция картины «Девушка, освещённая солнцем» В.А. Серов, 1888 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21054> (дата обращения: 14.04.2024).

² Репродукция картины «Портрет княгини О.К. Орловой» В.А. Серов, 1911 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_4289/ (дата обращения: 15.04.2024).

заканчивая острым силуэтом фигуры, изящным жестом руки, которая перебирает жемчужное ожерелье, и самым «эмалевым» стилем рисунка, где каждый мазок вливается в другой, – всё это представляет нам психологический портрет высшего света. Дама с высокомерным, но одновременно мечтательным взглядом, выделяется особой аристократичностью и стремится выделиться даже среди высшего общества.

Другой знаменитой работой В. Серова является «Портрет М. Н. Ермоловой» 1905 года¹. Подобно античной колонне или классической статуе, фигура великой трагической актрисы М. Ермоловой напоминает о себе. Особенно это подчеркивается вертикальным форматом холста. Однако самым важным элементом остаётся лицо – красивое, гордое, оторванное от повседневных мелочей и суеты. Колорит этого произведения основан на сочетании двух цветов – чёрного и серого, в различных оттенках. Эта истина образа, выраженная не словами, а исключительно живописными приемами, отражает саму личность М. Ермоловой. Её сдержанная, но глубоко проникновенная игра поражала зрителей, особенно молодежь, в бурные годы начала XX века.

Ещё одной уникальной картиной В. Серова является «Портрет Иды Рубинштейн» 1910 года². Данный портрет является выдающимся примером русского модерна. Его стиль определяется особенностями внешности и характера известной танцовщицы Иды Рубинштейн, которая прославилась в Париже исполнением ролей Клеопатры и Шехеразады в балетах, организованных С. П. Дягилевым. В облике актрисы и её танце ощущается атмосфера Древнего Востока. Серов восхищался её монументальностью и сравнивал её движения с ожившим архаическим барельефом. Картина была

¹ Репродукция картины «Портрет М.Н. Ермоловой» В.А. Серов, 1905 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/11089> (дата обращения: 15.04.2024).

² Репродукция картины «Портрет Иды Рубинштейн» В.А. Серов, 1910 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_1915/ (дата обращения: 15.04.2024).

создана летом в Париже, где И. Рубинштейн позировала обнаженной, как патрицианки позировали Тициану. Мастер придал своей героине черты ассирийского рельефа. Острый силуэт, изысканный колорит и трагическое выражение глаз и рта создают психологический образ И. Рубинштейн. Мастерски переданы объемы лица, плеч и ног, игра контрастов – психологизм и декоративность, объемность и плоскость, аскетизм и яркость цветов – придают образу эффектности и остроты.

Таким образом, мы видим, что разнообразие поз, положений, поворотов и жестов делают портреты В. А. Серова живописными и уникальными. Художник учитывал индивидуальность каждой женщины, создавая портреты. Он выбирал позы, которые наилучшим образом выражали характер моделей, а также учитывал фон, обстановку и окружающие предметы. Художник осознал, что реальность всегда более яркая и насыщенная, чем то, что может быть изображено на холсте даже самыми талантливыми художниками. Это вдохновило его на поиски способа зафиксировать момент во всей его живости и красоте.

Ярким представителем русского модерна в живописи был М. А. Врубель. Одним из самых известных образов женщины в творчестве М. Врубеля является картина «Царевна-Лебедь»¹ 1900 года. Данный образ наполнен таинственностью и мистикой. Художник часто изображал женщин с глубокими, интенсивными глазами, выразительными жестами и символическими атрибутами, создавая образы, которые заставляют зрителя задуматься и взглядеться в них.

Ещё одни уникальные женские образы мы можем увидеть в творчестве Л. С. Бакста. В конце XIX века лучшие его работы продолжали традиции русского реалистического искусства, но художник также использовал импрессионистические наблюдения, чтобы зафиксировать

¹ Репродукция картины «Царевна-лебедь» М.А. Врубель, 1900 г. – URL: https://rusemuseumvrm.ru/data/collections/museums/gtg/vrubel_m._a._carevna-lebed._1900._inv._zh-42._gtg/index.php (дата обращения 12.04.2024).

моменты быстротекущей жизни. В портретной галерее Л. С. Бакста можно увидеть внутренние основы модерна, такие как жизненная энергия и декадентский надлом. Однако формальные признаки модерна, такие как сближенность планов и плоскостность композиции, проявляются сдержанно в его портретах. Жанр портрета сохраняет свою цель – зафиксировать индивидуальные особенности человека.

Здесь мы рассмотрим знаменитую работу 1902 года, который получил название «Ужин»¹. Изображена на нём Анна, которая является женой А. Бенуа. В сознании большинства зрителей данная картина прочно ассоциируется с Серебряным веком. Она стала иконой русского стиля модерн. Здесь мы видим неповторимы образ «женщины рубежа веков». Она околдовывающая, таинственная, волнующая. Гибкая фигура своим движением напоминает нам зверька, например, ласку. Возможно, её можно было сравнить с экзотическим растением, украшенным огромным цветком в форме шляпы. Здесь художник пишет такие тонкие и острые черты лица. Игра пространства и линий является основой создания полотна. Белые и голубые плоскости постепенно нарастают, образуя левосторонний ритм. Динамика этого ритма отражается в волнистых краях скатерти, которые охватывают платье со шлейфом, а затем подчеркивают изгибы женской фигуры. Вся эта гамма похожа на французскую афишу того времени.

Особую группу составляют портреты, выполненные в 1905-1906 годах в смешанной графической технике (которая представляет собой черный и цветной карандаш, уголь, сангина, мел). Здесь мы рассмотрим декадентскую мадонну Серебряного века. Это «Портрет З. Н. Гиппиус»² 1906 года. Обратим внимание, как пишет её Л. С. Бакст. Художник изобразил её полулежащей на стуле. Модель представлена в камзоле и

¹ Репродукция картины «Ужин» Л.С. Бакст, 1902 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_2118/ (дата обращения: 15.04.2024).

² Репродукция картины «Портрет З. Н. Гиппиус» Л.С. Бакст, 1906 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21537> (дата обращения: 15.04.2024).

панталонах. Её скрещенные и вытянутые ноги визуально удлиняют фигуру. Тонкие губы, изучающие глаза внимательно смотрят на зрителя. Мы видим здесь холодную усмешку девы декадентства. Эта женщина знает себе цену, она словно бросает вызов общественным устоям. Такие причудливые наряды З. Н. Гиппиус и экстравагантная манера поведения воплощают новые вкусы рубежной эпохи. Весь этот образ воплощает некий эпатаж пуританской морали, стремящийся остановить свою избранность. Здесь мы можем вспомнить слова С. Маковского: «Великолепен и дерзко-выразителен... его рисунок, орнаментирующий госпожу Гиппиус в мужском костюме»¹.

Рассматривая творчество Л. С. Бакста, мы можем сказать, что его женские образы представляют собой не только проявление эстетики модернизма, но и попытку передать дух того времени и общую идею современности. В женских образах, изображенных Л. С. Бакстом, можно увидеть предвестниц будущего. Некую независимость и загадочность образа мы можем видеть в картине «Ужин». Особенно значимыми являются мужской костюм и вызывающая поза Зинаиды Гиппиус. Это стало своеобразным вызовом для устоев общества рубежа веков.

Конечно, мы рассмотрели далеко не всех художников, творивших в рамках изучаемой темы. Мы затронули тех, чьи работы позволяют сделать вывод о том, что на рубеже веков меняется представление о положении женщины в обществе. Мы видим, как меняется изображение женщин в творчестве В. А. Серова, Л. С. Бакста и М. А. Врубеля. Художники продолжали традиции русского реалистического искусства, однако они также использовали импрессионистические наблюдения, а позже «сдержанно» переходят к стилю модерн. Особой индивидуальностью отличаются работы В. А. Серова, где художник хотел отобразить не только человечность и задушевность моделей, но и острые психологические

¹ Розанов, В.В. Среди художников / В.В. Розанов. – М., 1994. – С. 256.

характеристики. Он стремился найти формулу для социально-обусловленных черт личности. Женские образы в работах Л. С. Бакста передают идею современности, дух и эстетику самого модерна. Такая независимость и загадочность его образов стала вызовом для общества того времени. В творчестве М. А. Врубеля женские образы часто сопровождаются символами, что делает его работы более загадочными и интересными для исследования. Каждая женская фигура в его произведениях несет в себе глубокий смысл и вызывает размышления о женской природе, душе и роли в мире искусства.

В скульптуре стиль модерн проявился в меньшей мере, чем в живописи. Однако всё же определённые черты данного стиля можно отметить в творчестве некоторых известных скульпторов. Стоит отметить, что для женских скульптурных образов будет характерна особая ритмика текучих линий и форм. А также символичность и мотив волны.

В тот период, русское изобразительное искусство обогатилось талантливым и выразительным мастером – П. П. Трубецким. Его достижения являются гордостью для русского искусства. Художественные приёмы мастера в его скульптурных работах характеризуются использованием неоднородных поверхностей, выразительностью форм, динамичностью и живописностью, которые позволяют раскрыть откровенные и эмоциональные стороны образов.

Одной из проявлений уникального стиля П. Трубецкого является работа под названием «Сидящая дама. Госпожа Хернхеймер» 1897 года¹. В этом женском образе композиция позы создает эффект закрученности, который распределяет ракурсы равномерно, не давая доминировать одной точке зрения. Это нарушает симметрию и заставляет зрителя охватить все вокруг. Красочный светотеневой эффект на поверхности статуэтки

¹ Репродукция скульптуры «Сидящая дама. Госпожа Хернхеймер» П.П. Трубецкой, 1897 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/9882> (дата обращения: 15.04.2024).

объединяет женскую фигуру с окружающим пространством и делает эту работу квинтэссенцией импрессионизма в скульптуре.

Мы видим, как скульптор передаёт изящество и манерность модели, а также фактуру её платья. Изысканный силуэт придает произведению парадный характер, создавая образ светской дамы, подобный портретам В. А. Серова.

Другой его работой является «Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны», созданный в 1898 году¹. Первый из портретов, созданных П. Трубецким в Москве, изображает Елизавету Федоровну в естественной манере. Использование мрамора в качестве материала, необычного для художника, подчеркивает изысканный аристократизм модели. Благодаря специальной технике обработки поверхности, которая создает шероховатость и рассеивает свет, портрет словно окутан нежной дымкой.

В конце 1910-х годов П. Трубецкой начал вливать в свои работы новые тенденции, поскольку импрессионизм утратил свою актуальность. Модерн стал оказывать все большее влияние на художественно-стилистический аспект его творчества. В это время манера его работы начала меняться, проявляясь в более строгой форме, разглаженной поверхности скульптуры и четких, непрерывных линиях. Силуэты женских образов стали более пластичными и гибкими, а также ошутимо удлинились, приобретая хрупкость. Однако в творчестве П. Трубецкого также можно заметить элементы салонного искусства с репрезентативной позой идеализации, возможно, связанные с заказными портретами.

Таким образом, небольшие статуэтки и бюсты мастера не содержат глубокого психологического анализа, однако они передают ощущение жизни и характеризуются динамичной, текучей формой, напоминающей мазки на полотнах импрессионистов. Чаще всего мастер изображает своих

¹ Репродукция скульптуры «Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны» П.П. Трубецкой, 1898 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/sk_1453/index.php (дата обращения: 15.04.2024).

моделей в образе светских дам, показывая их изящество и манерность. Они все изображены очень статными и возвышенными. Это по истине дамы рубежа веков. П. Трубецкой создаёт очаровательные и нежные женские образы с определённым типом причёски в виде пучка на затылке. Костюм этого времени представляет собой пышные рукава и струящейся шлейф платья. Для мастера это было наслаждением – наблюдать за красотой и изысканностью дам. Бронза, которую мастер любил использовать, позволяла ему воспроизводить самые тонкие нюансы пластики.

Творчество А. С. Голубкиной характеризуется оригинальным толкованием импрессионизма. Её скульптуры женских образов отличаются чутким отношением к людям, которые испытывают усталость, но не сдаются перед жизненными трудностями. Её искусство отражает дух времени, оно глубокое и духовное. А. С. Голубкина была убежденным революционером, и её скульптуры являются естественным откликом на передовые идеи своего времени. Она также является великим мастером психологического портрета в скульптуре.

Здесь мы рассмотрим её уникальную работу, которая получила название «Старость», созданная в 1898 году¹. Внимание зрителя в произведении А. С. Голубкиной перенаправляется с внешнего вида старой женщины, сидящей на земле, на её внутреннее состояние. Поза модели замкнута, а её глаза закрыты, что создает символический смысл. Это позволяет рассматривать её как воплощение старости и естественного конца жизни. Она становится замыкающей фигурой в мифологическом ряду «девочка – женщина – старуха», которая является основой нового рождающегося мира.

Символическое решение темы сочетается с импрессионистической лепкой, которая создает живую фактуру поверхности и активно взаимодействует со светом и воздухом.

¹ Репродукция скульптуры «Старость» А.С. Голубкина, 1898 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8936> (дата обращения: 14.04.2024).

Таким образом, мы видим, что этот женский образ передает невербальное сообщение зрителю о глубоких внутренних переживаниях, смиренности и принятии прошлого, скрытых за отрешенностью «Старости».

Стоит также рассмотреть ещё один женский образ «Портрет Л. И. Сидоровой» 1906 года¹. В данном мраморном портрете А. С. Голубкина отображает живую непосредственность и динамичность модели. В этом, конечно же, заключается мастерство скульптура. В портрете Л. И. Сидоровой поверхность мрамора оживляется легкой рябью складок и морщин на её пожилom лице. Они передают нам внутреннее состояние модели. Скульптор создала не только сходство, но и передала образ уверенной женщины, используя сложную динамическую диагональную композицию, напоминающую волну.

Уникальный женский образ мы также можем увидеть в работе, которая получила название «Марья» 1905 года². В этом юном простонародном обличье Марьи заметна прекрасная упрямая сила духа, некое спокойное достоинство, не поддающиеся той доли, которая выпала на крестьянскую женщину. Не случайно эту работу оценила советская художественная критика, используя «Марью» как иллюстрацию к народной лирике Н. А. Некрасова.

В 1911 году А. С. Голубкина создаёт «Портрет Е. П. Носовой (Рябушинской)»³. При его создании А. С. Голубкина не обращала внимания на наряд, головной убор и причёску модели, а сконцентрировалась на её внутреннем мире. Здесь мастер увидела её гордое и непокорное поведение, которое было отражено в высокомерном взгляде. Это не было критикой

¹ Репродукция скульптуры «Портрет Л. И. Сидоровой» А.С. Голубкина, 1906 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/51682> (дата обращения: 15.04.2024).

² Репродукция скульптуры «Марья» А.С. Голубкина, 1905 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20506> (дата обращения: 15.04.2024).

³ Репродукция скульптуры «Портрет Е. П. Носовой (Рябушинской)» А.С. Голубкина, 1911 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8931> (дата обращения: 15.04.2024).

модели, наоборот, А. С. Голубкина наслаждалась свободой и широтой природы, проникнув в её душу. Портрет отображал черты современного человека с его сложной, противоречивой натурой, объединяющей разные культуры прошлого и настоящего. В мраморном портрете все эти черты были смягчены благородством и чистотой белого камня.

Одно из поздних и самых узнаваемых произведений А. С. Голубкиной получило название «Берёзка»¹, созданная в 1927 году. Данная работа запоминается своим стройным силуэтом. В фонде музея находятся графические наброски к этой скульптуре, а также несколько скульптурных этюдов, выполненных в разных материалах. Это свидетельствует о том, что скульптор увлекался рождаемым женским образом и постоянно уточнял меру условности, силуэт и детали, определяя основные пластические мотивы.

Фигура молодой девушки в данной работе напоминает трепещущее на ветру деревцо, она выглядит гибкой, молодой и свежей. Название скульптуре случайно придумал посетитель мастерской, но оно так понравилось самой А. С. Голубкиной, что закрепилось за работой.

Годы создания этого произведения были последним творческим подъемом для скульптора А. С. Голубкиной. Лиричность стала главным лейтмотивом «Берёзки», при этом пластическое решение было смелым, а дробная поверхность не разрушала целостности композиции. Силуэт фигуры стал эмблематическим и даже «биографическим».

Другим выдающимся скульптором является С. Д. Эрзя. В его творчестве женские образы представляют собой воплощение чувственной полноты жизни. Словно носительницы тайны, хранящие чудо любви.

¹ Репродукция скульптуры «Берёзка» А.С. Голубкина, 1927 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10658> (дата обращения: 15.04.2024).

Одной из таких работ является ранняя скульптура «Отдых»¹ 1915 года. Картина была создана под влиянием произведений Микеланджело Буонарроти, которые художник С. Эрзя увидел в Италии в период с 1907 по 1914 год. В это время он погружался в мировое художественное наследие, экспериментировал с различными материалами и искал свою собственную технику.

Скульптуры «Утро» и «Ночь» Микеланджело символизировали юность и старость. В своей работе С. Эрзя выразил свое видение образа: молодая женщина, полная сил, отдыхает на ложе. Ее поза, обращенная к зрителю одновременно в профиль и анфас, передает внутреннюю энергию. Для создания «Отдыха» С. Эрзя выбрал тот же материал, что и Микеланджело – мрамор. Он изучал технику обработки мрамора у мастеров эпохи Возрождения, чьи работы он видел в итальянских галереях и музеях, а также у известных художников своего времени – Родена, Бурделя, Деспио. Для познания тайн мастерства в 1913 году он посетил Каррару, где добывается итальянский мрамор.

Одной из выдающихся работ уральского периода является скульптура «Ева»², которая является любимым мифологическим образом скульптора. Была создана в 1919 году. Здесь С. Эрзя воплощает свою оригинальную интерпретацию образа первой женщины, исходя из народного, языческого мировоззрения художника-мордвина. В фигуре Евы, выполненной в компактной массе, заключена материальная сила, стремящаяся найти выход; поза лишена равновесия и гармонии, что создает ощущение неустойчивости и беспокойства – пластическую аллегория податливости героини внешнему воздействию. Это приводит к грехопадению.

¹ Репродукция скульптуры «Отдых» С. Эрзя, 1915 г. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/otdyh-1915-mramor> (дата обращения: 22.04.2024).

² Репродукция скульптуры «Ева» С. Эрзя, 1919 г. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/eva-1919-mramor> (дата обращения: 22.04.2024).

Так, мы можем увидеть, что работы С. Эрзья отличаются изящностью, грацией и изысканностью. Он часто изображает женщину как символ красоты, нежности и женственности. Мастер умело передает пластику тела, выражение лица и эмоции героинь своих произведений, создавая проникновенные и запоминающиеся образы.

Таким образом, анализируя изобразительное искусство эпохи Серебряного века, мы видим, что для модерна будут характерны два знаковых типа изображения женщины. В первую очередь, это хрупкая, нежная и прекрасная дама («женщина-цветок»), воплотившая эстетику времени (произведения В.А. Серова). Второй тип будет представлять собой роковые и загадочные образы. Наиболее показательными приметы нового стиля характерны для произведений Л.С. Бакста и М.А. Врубеля. Аналогичные тенденции были свойственны скульптуре. В женском скульптурном образе переплелись идеи поиска идеальной формы, подражание органике жизни, повышенный эстетизм. При этом скульптор стремился уйти от идеализации, показывая черты современной женщины с её сложной, противоречивой натурой.

2. 2 Новое восприятие женщины в искусстве раннего русского авангарда

До сих пор есть много обсуждений и споров по поводу значений произведений авангардного искусства. Их оригинальность и глубина волнуют чувства и размышления людей. Сравнивать работы русского авангарда между собой часто бывает сложно из-за их глубоких различий. Стоит подробнее рассмотреть, как изображали женщин в своих произведениях известные представители русского авангарда.

Однако несмотря на различия в стилях, можно увидеть что-то общее, что объединяет эти произведения. Женщины в авангарде изображались в разных контекстах и стилях, отражая различные аспекты их жизни и роли в обществе. Авангардисты стремились подчеркнуть новый взгляд на женскую индивидуальность и освободить её от стереотипов, в отличие от традиционного изображения женщины в искусстве. Интересно сравнить разные подходы к изображению женщин со стороны художников.

Например, художники-мужчины в стиле авангард изображали женщин в различных образах, представляя их как символы силы, красоты и независимости. Они часто показывали женщин в динамичных позах, выражающих их активность. Мастера пытались подчеркнуть индивидуальность и силу женской личности, избегая стереотипов и традиционных ограничений. Таким образом, в русском авангарде женщины представлялись как равные члены современного общества со своими собственными правами и амбициями.

Среди художников-мужчин первым мы рассмотрим П. Кончаловского. В 1917 году мастер пишет такие картины, как «Шахерезада»¹ и «Сидящая обнажённая»². В этих работах художника мы

¹ Репродукция картины «Шахерезада» П.П. Кончаловский, 1917 г. – URL: <https://artchive.ru/pyotrkonchalovsky/works/512422~Shakherezada> (дата обращения: 20.04.2024).

² Репродукция картины «Сидящая обнажённая» П.П. Кончаловский, 1917 г. – URL: <https://allpainters.ru/konchalovskij-pjotr/11166-sidyashhaya-obnazhennaya-pyotr-konchalovskij.html> (дата обращения: 20.04.2024).

видим, что П. Кончаловский изображал женщин в стиле «ню», стремясь передать красоту женского тела. Его работы характеризуются реалистичностью образов женщин, однако они немного размыты, словно погружены в дымку, что придает им эстетическое измерение, не углубляясь в детали. Тем не менее, они сохраняют наше представление о женской красоте.

Другим выдающимся художником является М. Ларионов. Так, в 1912 году М. Ларионов пишет свою работу «Кацапская Венера» (1911-1912)¹. Данная картина принадлежит к ларионовской серии, где художник изображает различные национальные типы женской красоты. Название «кацапы» является украинским прозвищем для русских. М. Ларионов в своем произведении обращается к классическому сюжету мировой живописи, вероятно, вдохновленному картиной «Венера Урбинская», которая была написана Тицианом. Несмотря на сходство в позе, положении рук и ног, а также в использовании цветов, М. Ларионов намеренно придает своей Венере более грубый и простонародный вид, отличающийся от изящества классического сюжета.

Ещё одной интересной картиной М. Ларионова является «Венера»² 1912 года. Здесь «Венера» возлежит в классической позе, где в сюжете участвует амур. В данном случае картина имеет оттенок пародии. Полотно словно отсылает нас к первобытным изображениям. Но с полотном связаны и иные ассоциации, отсылающие к первобытным изображениям.

Таким образом, свои «Венеры» М. Ларионов изображает обнаженными в таких позах, которые напоминают нам работы Тициана или Джорджоне. Героини укладываются на кровать, подпираясь высокими

¹ Репродукция картины «Кацапская Венера» М.Ф. Ларионов, 1912 г. – URL: <https://www.izi.travel/ru/27ce-m-f-larionov-kacapskaya-venera-1912/ru> (дата обращения: 20.04.2024).

² Репродукция картины «Венера» М.Ф. Ларионов, 1912 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb_1528/index.php (дата обращения: 21.04.2024).

подушками, их взгляд направлен либо на зрителя, либо немного в сторону, без тени стыдливости. В отличие от итальянских художников, интересовавшихся красотой женского тела, для М. Ларионова это не имеет значения. Если до 1910 года в работах художника мы можем увидеть реалистичный образ с яркими, сочными формами, то после М. Ларионов фокусируется на форме, цвете и выражении. Здесь мы уже не увидим реального изображения. Его произведения напоминают детский рисунок, где автор отходит от гендерной принадлежности. (Например, в серии «Времена года. Осень» 1912 года).

Ещё одни женские образы мы можем рассмотреть в творчестве В. Кандинского. Например, работа «Дамы на прогулке. Ахтырка»¹ (1917). Данная картина изображает женские фигуры, которые прогуливаются в сельской местности. Художник использует яркие и насыщенные цвета, характерные для его абстрактного стиля. Фигуры дам выделяются на фоне многоцветных пятен и линий, создавая ощущение движения и динамики. Картина передает чувство радости и легкости, а также играет с формами и цветами, характерными для экспрессионизма и абстракционизма.

Также можно выделить другую работу В. Кандинского «Дама с цветком»² 1917 года. В данной картине мастер сочетает реалистические элементы (изображение женщины) вместе с абстракцией (фон и обработка цветов). Это создает интересное сочетание между фигуративным и абстрактным, что, в свою очередь, придаёт картине особую динамику и выразительность.

«Дама с цветком» отражает характерный стиль Кандинского, который сочетает яркие цвета, геометрические формы и абстрактные элементы. Это

¹ Репродукция картины «Дамы на прогулке. Ахтырка» В. Кандинский, 1917 г. – URL: <https://www.tg-m.ru/catalog/picture/15266> (дата обращения: 21.04.2024).

² Репродукция картины «Дама с цветком» В. Кандинский, 1917 г. – URL: <https://www.wassilykandinsky.ru/work-552.php> (дата обращения: 21.04.2024).

произведение является ярким примером его творчества в период экспрессионизма и абстракционизма.

Необычный женский образ можно выделить в творчестве К. Малевича. Например, в картине «Женщина с вёдрами»¹ 1912 года. Здесь мы видим изображение женщины, которая держит в руках два ведра. Этот образ может символизировать трудности и ежедневные обязанности женщины. К. Малевич использовал простые геометрические формы и яркие цвета для создания абстрактного изображения. Он экспериментировал с разделением плоскости на фрагменты и использованием различных текстур. Картина наполнена яркими пятнами и линиями, создающими ощущение движения.

К. Малевич полностью отходит от канонического образа женщины, заменяя её на безликий образ в поздних работах. Здесь сложно распознать само изображение женщины. В работах художника часто встречаются абстрактные и геометрические формы, которые символизируют женское начало или женское тело. В данных работах можно заметить, что женщина интересует К. Малевича как объект, который позволяет показать колорит композиции, фактурность.

Ещё один уникальный женский образ можно увидеть в работах В. Татлина. В его произведении «Натурщица»² (1913) прослеживается ярко выраженное стремление к обобщению и синтезу, к использованию пластических приемов для передачи формы. Художник использует большие цветовые плоскости, упрощенные контуры и силуэты, чтобы достичь выразительности в своем творчестве. Ритм и конструктивность формы, минимализм в использовании цвета обоснованы с точки зрения баланса масс и пятен.

¹ Репродукция картины «Женщина с вёдрами» К. Малевич, 1912 г. – URL: <https://k-malevich.ru/pict/zhenshina-s-vedrami.html> (дата обращения: 21.04.2024).

² Репродукция картины «Натурщица» В. Татлин, 1913 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-1330/index.php (дата обращения: 21.04.2024).

В. Татлин, идя своим собственным путем, достигает удачного сочетания выразительных элементов древней иконы с кубизмом. Он также изображает обнаженную натуру, однако для него форма женщины более важна, чем передача её красоты и деталей. Подобно К. Малевичу, В. Татлин выдвигает роль женщины на передний план, показывает значимость её места в обществе.

Авангард стал первым направлением искусства, которое включило в себя представительниц слабого пола, открывая новые и неожиданные подходы к творчеству. Изменение общественного отношения к статусу женщин и появление идей о равноправии полов способствовали творческому развитию женщин. В это время появились художницы-авангардистки, чьи имена стали известны не только в России, но и за ее пределами: Н. Гончарова, А. Экстер, Н. Удальцова, О. Розанова, Л. Попова, М. Веревкина, В. Степанова.

Так, Е. А. Воронцовой в своей статье «Влияние художниц авангарда на трансформацию визуальных стратегий в русском искусстве начала XX века» писала: «Теперь женщина не только вдохновитель, но и творец произведения»¹. Благодаря исследователю русского авангарда поэту-футуристу Б. Лившицу русские художницы получили меткое определение – «амазонки авангарда».

Женщины-художницы в эпоху раннего русского авангарда также изображали различные женские образы в своих работах. Тем не менее, в рамках своего творчества они часто подчеркивали более интимные и эмоциональные аспекты женской психики. На их изображениях женские образы часто изображены в позах, которые вызывают чувство нежности и уязвимости, раскрывая глубокую палитру их самых сокровенных настроений и привязанностей. Художницы-женщины склонны проливать

¹ Воронцова, Е.А. Влияние художниц авангарда на трансформацию визуальных стратегий в русском искусстве начала XX века / Е.А. Воронцова // Артикульт. – 2011. – №2. – С. 120-125.

свет на темы, охватывающие материнство, семейные узы и тонкости домашнего существования, размышляя о многогранной женской роли в социальной матрице. Их художественные выражения раскрывают сложные аспекты женской личности.

Нельзя пройти мимо работ в творчестве Н. Гончаровой. В 1910 году художница пишет картину «Натурщица на синем фоне»¹. Здесь на полотне изображена молодая женщина полностью обнаженная. Её тело изображено с большой выразительностью и натурализмом, с проработанными деталями анатомии. Художница использовала яркие цвета и динамичные мазки кисти, чтобы подчеркнуть красоту и живость изображенной модели. В целом, картина «Натурщица на синем фоне» отличается своеобразным стилем и оригинальным подходом к изображению женского тела. Можно заметить, что в данной картине художница начинает экспериментировать с приемами кубистической живописи.

Следует отметить ещё одну работу Н. Гончаровой. Это картина «Женщина с папиросой»² 1910 года. Здесь мы видим изображение женщины, которая держит в руке папиросу и выглядит задумчивой. Художница использует яркие цвета и мягкие краски, чтобы передать настроение и эмоции героини. Фон картины создает контраст и подчеркивает фигуру женщины. Можно сказать, что произведение Н. Гончаровой «Женщина с папиросой» отличается тонким психологическим портретом и умелым использованием цвета и света.

Рассмотрим ещё один необычный женский образ в творчестве Л. Поповой. Так, в 1912 году художницей была написана картина «Сидящая

¹ Репродукция картины «Натурщица на синем фоне» Н. Гончарова, 1910 г. – URL: <https://triptonkosti.ru/14-foto/naturschica-s-rukami-na-talii-goncharova-kartina-94-foto.html> (дата обращения: 21.04.2024).

² Репродукция картины «Женщина с папиросой» Н. Гончарова, 1910 г. – URL: <https://triptonkosti.ru/14-foto/naturschica-s-rukami-na-talii-goncharova-kartina-94-foto.html> (дата обращения: 22.04.2024).

обнажённая женщина»¹ в стиле кубизма. На полотне изображена женская фигура, сидящая в обнажённом виде. Художница использовала мягкие и плавные линии, чтобы передать красоту и грацию женской формы. Картина отличается нежными оттенками и тонкими переходами цветов, что придает ей особую изящность и элегантность. В целом, произведение Л. Поповой воплощает в себе тему женской красоты и эстетики, а также демонстрирует мастерство художницы в работе с формой и цветом.

Если рассмотреть творчество художницы А. Экстер, то здесь мы увидим некую откровенность в женских образах, а также динамику и эмоции с помощью ярких и насыщенных цветов. Мастер часто использовала геометрические формы и абстрактные узоры в своих женских образах. Также можно заметить эксперименты с формами и силуэтами в работах художницы. Для примера здесь стоит упомянуть такие картины, как «Менада»² 1916 года и «Танец семи вуалей»³ 1917 года.

Таким образом, можно сказать, что художники-авангардисты действительно рисовали женщин по-разному. Однако есть и сходства: большинство авангардистов фокусируются с телесной красотой женщины в обществе, что обусловило общественные настроения и новый взгляд на женщину в начале XX века. Однако мы рассмотрели не только работы, написанные мужчинами, но и женщинами. Здесь можно увидеть, что художницы чаще подмечали эмоциональные аспекты. Они часто рисовали женщин в более нежных позах, выражая свои чувства. Их героини более характерные и живые. Например, в работах Н. Гончаровой, Л. Поповой.

¹ Репродукция картины «Сидящая обнажённая женщина» Л. Попова, 1912 г. – URL: <https://deziign.ru/project/1806110b26d44f02afd2b4e7499ac9f9> (дата обращения: 22.04.2024).

² Репродукция картины «Менада» А. Экстер, 1916 г. – URL: <https://deziign.ru/project/1806110b26d44f02afd2b4e7499ac9f9> (дата обращения: 22.04.2024).

³ Репродукция картины «Танец семи вуалей» А. Экстер, 1917 г. – URL: <https://deziign.ru/project/1806110b26d44f02afd2b4e7499ac9f9> (дата обращения: 22.04.2024).

Если говорить о скульптуре раннего русского авангарда, то женские образы также отличались от традиционных представлений о женственности и красоте. Художники авангарда стремились к новаторству и экспериментам, что отразилось и в образах женщин.

Творцы авангарда часто использовали геометрические формы и абстрактные линии для создания женских образов, отходя от реалистического изображения. Также можно заметить, как скульпторы стремятся передать движение и динамику в своих работах. Это, в свою очередь, придаёт женским образам особую динамику и выразительность.

Для начала мы рассмотрим творчество А. Архипенко. Ярким примером его работы является «Голубая танцовщица»¹ 1913 года. Это абстрактная композиция, изображающая женскую фигуру в движении танца. Скульптура выполнена в стиле кубизма. Геометрические формы и разрывы в структуре фигуры создают ощущение динамики и движения.

Характерными чертами работы являются угловатые линии, гладкие поверхности и абстрактные детали. Голубая окраска скульптуры добавляет ей особую глубину и мистическую атмосферу. Цветовое решение подчеркивает холодность и непоколебимость фигуры, придавая ей особую эстетику.

Ещё одной уникальной работой является «Идущая женщина»² 1912 года. Используя кубистский стиль как основу, данная скульптура представляет собой абстрактное произведение искусства, которое разрушает традиционную форму фигуры, создавая отверстия в голове и теле и играя с выпуклыми и вогнутыми формами.

¹ Репродукция скульптуры «Голубая танцовщица» А. Архипенко, 1913 г. – URL: <http://euculture.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=4015&templ=VIEW> (дата обращения: 14.04.2024).

² Репродукция скульптуры «Идущая женщина» А. Архипенко, 1912 г. – URL: <http://euculture.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=4019&templ=VIEW> (дата обращения: 22.04.2024).

Важным новшеством в карьере художника стало добавление пустоты как элемента скульптуры. Вместо заполненных объемов, скульптура использует пустоты, активно моделируя пространство вокруг головы фигуры. А. Архипенко пересматривает традиционные представления о соотношении массы и пустоты в скульптуре. Важно отметить, что женский образ в работах скульптора становится словно форматом конструкции. Здесь сложно увидеть само изображение, а также гендерную принадлежность.

Таким образом, женский образ в искусстве авангарда лишён реалистического изображения. Здесь мы не увидим трепетного и романтического отношения к женщине. Художники отходят от гендерной принадлежности. Женский образ интересует их как объект, который позволяет показать колорит и фактурность (героини М. Ларионова, К. Малевича и В. Татлина). Авторы изображают женщин безликими, для них важна сама форма, а не детализация и красота. Женщины-художницы авангарда также отходят от реалистичного образа, однако в рамках своего творчества они были склонны показывать особую динамику в позах и эмоции. Красивое, сильное и атлетичное тело можно увидеть в работах А. Экстер. Более нежные женские позы будут характерны для творчества Н. Гончаровой. Скульпторы авангарда в своих работах также используют геометрические формы и абстрактные линии. Здесь женский образ становится форматом конструкции (в произведениях А. Архипенко). Важным новшеством художника стало добавление пустоты как элемента скульптуры.

Глава III. Возможности использования материалов ВКР в школьном курсе истории и МХК

3.1 Отражение проблематики исследования в нормативно-правовых документах

Важной целью современного исторического образования является формирование основ гражданской, этнической, социальной и культурной самоидентификации учащихся. Данная цель включает осмысление российской истории как части всемирной истории, а также усвоение основных национальных ценностей современного российского общества, таких как гуманизм, демократия, идеи мира и взаимопонимания между народами и культурами.

Для достижения образовательных целей и обеспечения качественного обучения необходимы единые стандарты, включающие список обязательных условий для проведения учебного и воспитательного процессов, а также критерии для оценки уровня освоения компетенций учащимися.

Главными правовыми документами об образовании, где закреплены цели, основные принципы и идеи образования являются:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ¹.

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 31.05.2021².

¹ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (свободный).

² Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г. URL: <https://fgos.ru/> (свободный).

3. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г.¹.

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 15.09.2022².

Тема выпускной квалификационной работы «Женский образ в искусстве модерна и раннего русского авангарда» изучается в школе на базе образовательной программы 9 класса. Тема затрагивается две основные образовательные области: история и искусство.

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования³ выделяют следующие задачи, которые необходимо решать на уроках истории:

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории;

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи.

В Федеральном государственном стандарте основного общего образования в разделе «Искусство» также есть важные требования к системе знаний учащихся:

1) о различных художественных материалах в изобразительном искусстве;

2) о различных способах живописного построения изображения;

¹ Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/> (свободный).

² Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 15 сентября 2022. URL: https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia_2/ (свободный).

³ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г. URL: <https://fgos.ru/> (свободный).

- 3) о стилях и различных жанрах изобразительного искусства;
- 4) о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах;
- 5) о создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства.

Из перечисленных задач следует, что тема исследования является актуальной. Это объясняется тем, что при изучении данной темы учащиеся смогут реализовать вышеперечисленные требования и задачи. Используя художественные произведения в качестве иллюстративного материала, школьники смогут глубже изучить тему, окунуться в атмосферу изучаемых событий. Таким образом, наглядный метод выполняет следующие функции:

1. Формирует яркие представления и точные зрительные образы.
2. Обладает большим воспитательным и эстетическим аспектом.
3. Является основой для формирования понимания и усвоения учащимися закономерностей общественного развития.
4. Служит источником знаний, а также предоставляет информацию для самостоятельного изучения.
5. Пробуждает интерес школьников к изучаемому материалу.

Для учителей истории основным документом с методической точки зрения является Концепция преподавания учебного курса «История России»¹, включенная в набор концептуально-нормативных материалов, которые определяют основы изучения отечественной истории в современной российской школе. Она расширяет положения Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (2014 года), предлагая рекомендации для преподавания и всю необходимую информацию для более глубокого изучения истории России на практике.

¹ Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/> (свободный).

Основным принципом Концепции является использование историко-культурологического подхода, согласно которому история российской культуры представляет собой непрерывный процесс формирования национальной идентичности, тесно связанный с политическим и социальным развитием страны. Еще одним важным методологическим принципом является учет многофакторности исторического процесса: внутренней и внешней политики государства, отношений между властью и обществом, экономики, социальной стратификации, общественных убеждений и повседневной жизни людей. Освещение проблем духовной и культурной жизни России считается одной из ключевых задач исторического образования.

В историко-культурном стандарте (который является приложением в концепции) описаны тематические разделы истории России. К теме квалификационной работе относится тематический раздел историко-культурно стандарта: Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX века.

В пункте «Серебряный век русской культуры» в перечни тем изначально рассматриваются новые явления в искусстве, мировоззренческие ценности и стиль жизни. Затем сам русский модерн, живопись («Мир искусства»), а также скульптура.

В изучении истории России на рубеже веков необходимо уделить особое внимание человеку и всему обществу, а особенно изучению новых тенденций в культуре.

В организации процесса преподавания отечественной истории ещё одним важным документом является «Примерная основная образовательная программа основного общего образования». Согласно данному документу в 9 классе выделяется 9 часов на изучение темы «Россия на пороге XX века». В рамках изучения данной темы предусматривается изучение Серебряного века русской культуры: «Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие

ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру».

Таким образом, мы видим, что данная тема является актуальной, а также соответствует программе школьного курса истории России, что указывает на её важность и практическую полезность для учителя истории.

Основываясь на темах ИКС и «Примерной основной образовательной программы основного общего образования», был выбран следующий иллюстративный материал в учебниках 9 класса:

1. Картина «Портрет княгини О. К. Орловой» В. А. Серов;
2. Картина «Портрет актрисы М. Н. Ермоловой» В. А. Серов;
3. Картина «Ужин» Л. С. Бакст;
4. Картина «Царевна-Лебедь» М. А. Врубель;
5. Картина «Дама с цветком» В. В. Кандинский;
6. Картина «Женщина с ведрами» К. Малевич;
7. Скульптура «Старость» А. С. Голубкина.

Таким образом, мы видим, исходя из материала, который предлагает нам «Историко-культурный стандарт» и «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» в школьном курсе, есть множество иллюстративного материала, который учитель может использовать для изучения тем на уроках истории России, как дополнительно, так и только на основе картин. Следовательно, тема выпускной квалификационной работы соответствует последним требованиям школьного образования.

3. 2 Использование материалов ВКР в практической деятельности учителя истории

Тема выпускной квалификационной работы рассматривается в линейной системе изучения отечественной истории в 9 классе. Главное теоретическое и методическое обеспечение по истории России содержится в таких учебно-методических комплексах:

1. Издательство «Просвещение»¹, авторами которого являются Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева под ред. А. В. Торкунова;

2. Издательство «Дрофа»², в авторскую группу которого входят Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова.

Теоретическое и методическое обеспечение по мировой художественной культуре за 11 класс содержится в учебнике издательства «Дрофа»³, автором которого является Г. И. Данилова для базового уровня.

Стоит более подробно рассмотреть содержательный материал каждого учебника, который будет относиться к теме данного исследования.

Учебник по истории России издательства «Просвещение», авторами которого являются Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева, А. П. Дмитриев под ред. А. В. Торкунова, от 2023 года допущен к использованию и рекомендован Министерством Просвещения РФ, а также соответствует требованиям образовательного стандарта.

Во второй части данного учебника в пятой главе есть параграф, посвящённый культурному развитию России в конце XIX – начале XX вв. («Серебряный век»). Сначала в первом пункте параграфа отражается

¹ История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в двух частях / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева; под редакцией академика РАН А. В. Торкунова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, Ч. 2. 2023. – С. 145

² Ляшенко, Л. М. История России XIX - начало XX века.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. – М.: Дрофа, 2018. – С. 359

³ Мировая художественная культура. 11 класс: от XVII века до современности: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012. – С. 384.

духовное состояние общества, а также основные особенности культуры данного периода. Отдельно живописи и скульптуре посвящены 5 и 6 пункты.

В данном учебнике подробно описываются знаменитые художники, особенности их творчества. Мы видим упоминание стилистического направления, в котором они работали, а также уделяется внимание художественным обществам. В конце параграфа сделан общий вывод по развитию художественной культуры Серебряного века. Также отдельно представлены репродуктивные и аналитические вопросы по данной теме на странице 118.

Стоит отметить один явный недостаток в данном учебнике. Есть названия произведений художников и скульпторов. Например, работа А. Голубкиной «Старость». Однако отсутствует визуальное сопровождение данных произведений. Также нет портретов самих художников и скульпторов.

Стоит отметить, что в первой части данного учебника в параграфе «Культурное пространство империи во второй половине XIX.: художественная культура народов России» представлен женский образ художника В. А. Серова «Портрет М. Н. Ермоловой». Однако к этой работе нет методического аппарата, поэтому учитель сам должен организовать работу с произведением художника.

Второй учебник по истории России издательства «Дрофа»¹, в авторскую группу которого входят Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова, от 2018 года допущен к использованию и рекомендован Министерством Просвещения РФ, соответствует требованиям образовательного стандарта, а также опирается на Историко-культурный стандарт.

¹ Ляшенко, Л. М. История России XIX - начало XX века.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. – М.: Дрофа, 2018. – С. 359

Культуре Серебряного века посвящены 38 и 39 параграфы. Именно третий пункт параграфа раскрывает особенности данной эпохи, повествует о художниках того времени, а также о том, в каком стиле они писали свои произведения. В тексте упоминаются такие знаменитые художники, как В. А. Серов, М. А. Врубель, П. П. Кончаловский, Н. С. Гончарова, К. С. Малевич, В. Е. Татлин и другие. Однако нет ни одного упоминания о произведениях мастеров скульптуры эпохи Серебряного века.

В конце параграфа на страницах 337-338 есть вопросы репродуктивного, а также аналитического характера. На странице 339 предложены темы для проектной деятельности по культуре Серебряного века в России. Например, есть задание подготовить экскурсию по залам виртуального музея «Художники Серебряного века».

Стоит отметить, что в данном учебнике есть хороший сопровождающий иллюстративный материал по культуре Серебряного, который может быть представлен произведениями художников, а также фотографиями. Однако отсутствуют портреты самих деятелей культуры, а также крайне мало примеров женских образов данной эпохи.

Также в данном учебнике есть 29 параграф «Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке», который посвящён культуре России во второй половине XIX века. Здесь мы также можем увидеть женский образ художника В. А. Серова «Портрет М. Н. Ермоловой». Однако к этой работе нет методического аппарата для работы. Это, в свою очередь, усложняет работу учителя, так как он вынужден самостоятельно продумывать и разрабатывать вопросы к произведениям художников и т.д.

Таким образом, можно отметить, что основной материал по теме выпускной квалификационной работы в учебниках обычно содержится в разделах, посвященных развитию культуры России на рубеже веков. Стоит сказать о достоинствах учебника под редакцией А. В. Торкунова, где материал по культуре Серебряного века изложен более подробно, лучше

структурирован и сопровождается обширным методическим аппаратом. Однако следует отметить, что в целом недостаточно внимания уделено вопросам, связанным с произведениями живописи. В учебниках крайне редко встречаются работы художников на тему женского образа. Если и есть несколько примеров произведений, то они используются там только в качестве иллюстративного сопровождения. Также стоит отметить, что в учебниках крайне мало внимания уделено скульптуре эпохи Серебряного века. Если в учебнике под редакцией А. В. Торкунова есть пункт, посвящённый скульптуре, то в учебнике Л. М. Ляшенко данный материал вовсе отсутствует.

Также мы проанализировали учебник по мировой художественной культуре за 11 класс, автором которого является Г. И. Данилова¹, от 2012 года допущен к использованию и рекомендован Министерством образования и науки РФ, а также соответствует требованиям образовательного стандарта.

Исследуемой теме ВКР посвящены некоторые главы данного учебника. Например, в 21 главе «Формирование стиля модерн в европейском искусстве» есть параграф (21.1), который посвящён характерным особенностям данного стиля. Следующие параграфы посвящены архитектуре (21.2, 21.3 и 21.4). Особенно интересна 22 глава «Символизм и миф в живописи и музыке», где есть параграф 22.2 («Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля). Здесь подробно описывается жизнь и творчество знаменитого художника. В параграфе есть пример женского образа в работе М. А. Врубеля – это «Царевна-Лебедь». Русскому изобразительному искусству Серебряного посвящены два параграфа из 24 главы данного учебника: 24.1 Художественные объединения начала века, 24.2 Мастера русского авангарда. Первый параграф посвящён разным творческим объединениям

¹ Мировая художественная культура. 11 класс: от XVII века до современности: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012. – С. 384.

(«Мир искусства», «Голубая роза»), где мы можем увидеть всех знаменитых художников (М. А. Врубель, П. П. Кончаловский, К. С. Малевич и др.). Отражаются темы их произведений и стиль. Можно заметить глубину и подробность описания картин, которые представлены в данном учебнике. В конце главы отдельно вынесены вопросы и задания, которые носят как репродуктивный, так и творческий характер. Также в конце каждой главы есть список тем проектных исследований и дополнительной литературы. В данном учебнике хорошо представлен иллюстративный материал, однако к нему не представлен какой-либо методический аппарат.

Таким образом, мы столкнулись с проблемой недостаточного методического подхода к использованию картин в учебниках, а также с недостаточным количеством визуального материала. Для решения этой проблемы мы сделали методическую разработку «Использование произведений художников и скульпторов эпохи Серебряного века на уроках истории в 9 классе и на уроках по МХК в 11 классе». В нем представлены различные приёмы и задания для работы с изобразительным искусством, которые часто встречаются в учебниках по истории и МХК.

Использование произведений живописи на уроках истории актуально, так как это способствует развитию различных видов учебной деятельности учеников. Это позволяет учащимся усваивать знания в интеллектуальной, моральной и эстетической атмосфере, а также через творческий процесс учителя и учеников, а также через самостоятельные работы.

Вопросы, связанные с культурой, являются одними из наиболее сложных, что создает трудности при сдаче экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, где часто встречаются задания на анализ иллюстративного материала.

Роль и значение картины в учебном процессе:

1. Картина может использоваться для подготовки учащихся к восприятию новой информации.
2. Она стимулирует активное усвоение знаний.

3. Картина служит визуальной опорой для понимания материала, рассказываемого учителем.

4. Повышает эмоциональное и нравственное воздействие учебного материала.

5. Картина легко запоминается учащимися и способствует закреплению исторических фактов.

Картину можно использовать как наглядное средство обучения на различных этапах урока:

1. В начале урока для проблемно-мотивационной части, чтобы познакомить учащихся с темой и подготовить их к изучению материала;

2. Во время информационно-аналитической части урока, чтобы дополнить иллюстрациями изложение учебного материала;

3. На заключительном этапе урока для рефлексии и оценки, где картина может использоваться для подведения итогов и выводов по теме.

Для изучения иллюстративного материала на уроках по истории и по МХК могут быть использованы следующие приёмы:

1. Традиционные приёмы:

- Беседа по картине: учитель задает вопросы ученикам для раскрытия цели изучения темы.

- Описание картины.

- Анализ картины в сочетании с историческим документом или художественной литературой.

- Сравнение двух картин для выявления изменений и развития исторических явлений.

2. Познавательные приёмы:

- Оживление картины.

- Придумать название для картины.

- Инсценировать сюжет для картины

- Составление рассказа или сочинения на основе картины.

Большинство школьных учебников ограничиваются традиционными приёмами работы с иллюстративным материалом, но количество таких материалов обычно минимально. Для более интересного и познавательного урока учитель может предложить дополнительные развивающие приёмы ученикам.

Теперь на примере ранее рассмотренных учебников приведем примеры использования данных приёмов на уроках.

Сравнение – это эффективный приём работы с картиной на уроке, который помогает учащимся развивать собственное отношение к произведению и проявлять интерес к нему. Этот метод разнообразен и позволяет проводить сравнения между различными картинами, жанрами искусства, художественными стилями. Целью сравнения может быть выявление различий или обнаружение сходств между изучаемыми картинами. Иногда сравнение используется для упрощения понимания учащимися идей, выраженных на картинах, которые могут быть одинаковыми или близкими по теме.

Приём сравнения может быть применён на уроке, который будет посвящён изучению культуры Серебряного века, для выявления отличительных черт стиля модерн (через сравнение его с ранее изученным импрессионизмом и реализмом).

Для использования приёма необходимы две репродукции картин: И. Е. Репин «Портрет В.А. Репиной» (1876 года)¹ и Л. С. Бакст «Ужин» (1902 года)². На основе данных картин учащиеся должны сравнить их, выделить сходства и отличия. Определить, кто изображён на картине, какое

¹ Репродукция картины «Портрет В.А. Репиной» И.Е. Репин, 1876 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/repin_i_e_portret_veri_repinoy_1876_zh-4086/index.php (дата обращения: 15.04.2024).

² Репродукция картины «Ужин» Л.С. Бакст, 1902 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_2118/ (дата обращения: 15.04.2024).

настроение она передаёт, а также выделить художественные средства, используемые автором.

Таким образом, сравнивая две картины, учащиеся должны прийти к выводу о том, что на обеих картинах представлена молодая женщина. Однако картина И. Е. Репина обладает художественной реалистичностью, так как видно реальную передачу цвета и объёма. Картина же Л. С. Бакста не имеет объёма, она более плоскостная, видно приглушённые цвета, асимметричность композиции и плавность линий. Также учащиеся должны увидеть явное отличие женского образа Л. С. Бакста. Данный образ на картине «Ужин» напоминает распространённый в европейском модерне образ женщины-вамп, загадочной и влекущей. Сдержанная цветовая гамма и само изображение же В. Репиной подчеркивает благородство созданного женского образа. В конце сравнения учитель через беседу формулирует с учащимися отличительные черты искусства модерна в живописи.

В качестве следующего приема можно выделить использование отрывка музыкального произведения с содержанием картины. Например, картина М. Врубеля «Царевна-Лебедь»¹ и отрывок произведения «Сказка о царе Салтане, действие II: Ариозо Царевны Лебедь (Ты, царевич, мой спаситель)». Задание для учащихся: «Послушайте музыкальное произведение и посмотрите, как перенёс М. Врубель на свою картину образ царевны». В конце обсуждения учащиеся должны прийти к выводу, что данная музыка создает ощущение чего-то чудесного, магического: её мелодия сначала медленно закручивается, а потом зеркально раскручивается обратно. Движение линий по кругу есть и на самой картине, так создается ощущение момента превращения птицы в девушку. Учащиеся также должны отметить колористическую особенность картины.

¹ Репродукция картины «Царевна-лебедь» М.А. Врубель, 1900 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/museums/gtg/vrubel_m._a._carevna-lebed._1900._inv._zh-42._gtg/index.php (дата обращения 12.04.2024).

Сумеречный и мрачный цвет, магия, загадочность и полумрак – всё это будет характерной особенностью эпохи модерна.

Также можно выделить совместное использование на уроке изображение станковой скульптуры и отрывок стихотворения, в данном случае работа П. Трубецкого «Портрет великой княгини Елизаветы Федоровны»¹ и стихотворение великого князя К. К. Романова:

Я на тебя гляжу, люблюсь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!

Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих глазах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.

Пусть не земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту.

Здесь может быть предложены задания: 1. Соотнесите образ, созданный П. Трубецким, в тексте стихотворения. 2. Представьте, что вы организатор выставки скульптур, какой отрывок из приведённого стихотворения вы бы использовали в качестве эпитафии к выставляемой работе П. Трубецкого?

Все вышеперечисленные приёмы можно использовать в ходе изучения культуры Серебряного века как на уроке истории, так и на уроке

¹ Репродукция скульптуры «Портрет великой княгини Елизаветы Федоровны» П.П. Трубецкой, 1898 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/sk_1453/index.php (дата обращения: 15.04.2024).

по МХК. Сочетания скульптуры и стихотворения, а также картины и музыкального произведения хорошо показывают особенности изображения женских образов данной изучаемой эпохи.

Данные приёмы будут очень эффективны в учебном процессе, поскольку они способствуют развитию различных навыков у детей и вызывают их интерес, что, в свою очередь, повышает мотивацию к изучению истории и активному участию в уроках. Кроме того, всё это играет важную роль в знакомстве детей с произведениями искусства, способствует развитию их эстетического вкуса и чувства прекрасного.

Для создания яркого визуального образа учитель на уроках истории может прибегнуть к такому приёму, как описание картины. Для этого учитель может использовать картину В. А. Серова «Портрет княгини О. К. Орловой»¹ 1911 года. Например: «В портрете княгини О. К. Орловой, созданном В. А. Серовым, изображена женщина из высшего общества, которая славилась как самая стильная леди Петербурга. Она одета в роскошный наряд, полный блеска и великолепия, подчеркивающий ее красоту. Её поза кажется неустойчивой, будто она только что присела и готовится отправиться на очередное мероприятие. Однако более внимательное рассмотрение картины позволяет заметить другие важные детали. Художник передал модель в момент подготовки к балу, подчеркнув ее легковесность мыслей и чувств, а также пустое высокомерие и отсутствие глубины внутренних переживаний. Её мысли заняты лишь предстоящими удовольствиями и развлечениями.

В. А. Серов избегает излишнего преклонения перед стройностью и грациозностью модели, изображая ее сидящей на низком пуфике с острыми коленями, выступающими вперед. Княгиня играет ниткой жемчуга на шее, что символизирует ее самолюбие и важность. Её поза вызывает впечатление

¹ Репродукция картины «Портрет княгини О.К. Орловой» В.А. Серов, 1911 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_4289/ (дата обращения: 15.04.2024).

неестественности и высокомерия, подчеркивая ее надменность. Центральным элементом композиции является огромная шляпа княгини, которая почти прикрывает ее лицо, создавая впечатление дополнительной несоразмерности. За спиной женщины стоит большая ваза, тень от которой искажена так, что она повторяет контуры княгини в шляпе. Это может быть интерпретировано как намек на то, что княгиня пуста внутри, как и ваза».

Таким образом, из нашего исследования следует, что использование иллюстративного метода обучения на уроках истории играет ключевую роль в понимании учебного материала школьниками. Визуальные материалы способствуют развитию памяти, мышления и воображения учеников. Разнообразие методов не только способствует развитию творческих навыков учителя, но также расширяет горизонты мышления и воображения учащихся. Это делает уроки по истории, по МХК более увлекательными, яркими и запоминающимися, помогая лучше усвоить исторические события.

Заключение

Серебряный век – это период расцвета российской культуры, который был обусловлен «Великими реформами» 60-70-х гг. XIX века. В результате модернизационных социально-экономических и политических процессов наблюдалось активное развитие женского образования, рост политической грамотности и общественной активности среди женщин. Эти изменения в положении женщины отразило искусство.

В искусстве также наблюдалась кардинальная перестройка, вызванная кризисом реалистического искусства, настроениями кризиса эпохи, тревоги и дискомфорта с неясными перспективами. Поиск новых художественных средств поставит русское изобразительное искусство на новый качественный уровень развития, отличающийся рядом особенностей. В первую очередь, это обилие течений и объединений, экспериментаторство и новаторство художественных средств. Серебряный век возрождает «ренессансный» тип личности, которая отличается способностью осмысливать явления в их полном масштабе и стремится возродить культурное наследие страны. Одним из проявлений данной тенденции станет расцвет меценатства.

В начале XX века появились два крупнейших художественных явления, которые по-своему стремились к преодолению кризисных явлений в художественной традиции. Это стиль модерн и авангардизм, отличавшиеся глубокими концептуальными основами.

Стиль модерн в поисках новых средств художественной выразительности создаёт концепцию синтеза искусств и собственную эстетическую систему. Авангардизм стремился к абсолютному обновлению художественного языка искусства, отказу от традиций, а также олицетворял стремительное и прогрессивное изменения, происходившие в обществе. Оба художественных явления будут обращаться к образу женщины, причём для стиля модерн женский образ станет излюбленным мотивом.

Для модерна будут характерны два знаковых типа изображения женщины. В первую очередь, это хрупкая, нежная и прекрасная дама («женщина-цветок»), воплотившая эстетику времени (произведения В.А. Серова, М.А. Врубеля). Второй тип будет представлять собой роковые и загадочные образы («femme fatale»). Наиболее показательными приметы нового стиля характерны для произведений Л.С. Бакста. Аналогичные тенденции были свойственны скульптуре. В женском скульптурном образе переплелись идеи поиска идеальной формы, подражание органике жизни, повышенный эстетизм. При этом скульптор стремился уйти от идеализации, показывая черты современной женщины с её сложной, противоречивой натурой.

Женский образ в искусстве авангарда лишён реалистического изображения. Здесь мы не увидим трепетного и романтического отношения к женщине. Художники отходят от гендерной принадлежности. Женский образ интересует их как объект, который позволяет показать колорит и фактурность (героини М. Ларионова, К. Малевича и В. Татлина). Авторы изображают женщин безликими, для них важна сама форма, а не детализация и красота. Женщины-художницы авангарда также отходят от реалистичного образа, однако в рамках своего творчества они были склонны показывать особую динамику в позах и эмоциях. Красивое, сильное и атлетичное тело можно увидеть в работах А. Экстер. Более нежные женские позы будут характерны для творчества Н. Гончаровой. Скульпторы авангарда в своих работах также используют геометрические формы и абстрактные линии. Здесь женский образ становится форматом конструкции (в произведениях А. Архипенко). Важным новшеством художника стало добавление пустоты как элемента скульптуры.

Таким образом, искусство модерна и авангарда сумело показать переход от традиционного, эстетически прекрасного образа женщины к её новому пониманию, подчёркивая, в первую очередь, её свободу и независимость от гендерных характеристик.

В рамках методической части исследования мы предлагаем рекомендации и приемы работы с иллюстративным материалом на уроках истории и МХК, а также способы их применения. Использование визуальных материалов в образовательном процессе полностью соответствует требованиям ФГОС. В связи с внедрением новых образовательных стандартов основной целью остается развитие критического мышления и воображения учащихся, чтобы они могли самостоятельно применять полученные знания на практике. Кроме того, важно формировать у школьников гражданское и патриотическое отношение к искусству своей страны.

Список использованных источников

Источники:

1. Публицистические:

1. Бердяев, Н.А. Русский духовный ренессанс начала XX века и журнал «Путь» (к 10-летию журнала «Путь») // «Путь». – 1935. – № 49. – С. 3-22. – URL: <https://litmir.club/br/?b=163659&p=140> (дата обращения: 10.04.2024).

2. Волошин, М.А. Выставка «Бубновый валет». Московская хроника / М.А. Волошин // Искусство. – 1911. – с. 343-347.

2. Источники личного происхождения:

3. Бакст, Л.С. Моя душа открыта / Л.С. Бакст. – М.: Искусство, 2016. – 768 с.

4. Бенуа, А.Н. Мои воспоминания / А.Н. Бенуа. – М.: Наука, 1980. – 711 с.

3. Визуальные:

5. Государственная Третьяковская галерея // URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/> (дата обращения 20.04.2024).

6. Государственный Русский музей // URL: <https://rusmuseum.ru/> (дата обращения: 20.04.2024).

7. Репродукция картины «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» И.И. Машков, 1910 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_11323/index.php (дата обращения: 13.04.2024).

8. Репродукция картины «Арлекин и дама» К.А. Сомов, 1912 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/somov_k._a._arlekin_i_dama._1912._r-3276/index.php (дата обращения: 13.04.2024).

9. Репродукция картины «Венера» М.Ф. Ларионов, 1912 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb_1528/index.php (дата обращения: 21.04.2024).

10. Репродукция картины «Дама с цветком» В. Кандинский, 1917 г. – URL: <https://www.wassilykandinsky.ru/work-552.php> (дата обращения: 21.04.2024).
11. Репродукция картины «Дамы на прогулке. Ахтырка» В. Кандинский, 1917 г. – URL: <https://www.tg-m.ru/catalog/picture/15266> (дата обращения: 21.04.2024).
12. Репродукция картины «Девушка, освещенная солнцем» В.А. Серов, 1888 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21054> (дата обращения: 15.04.2024).
13. Репродукция картины «Демон сидящий» М.А. Врубель, 1890 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/museums/gtg/vrubel_m._a._demon_sidyaschiy.1890.inv.5600.gtg/index.php (дата обращения: 12.04.2024).
14. Репродукция картины «Демон сидящий» М.А. Врубель, 1890 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).
15. Репродукция картины «Женщина с вёдрами» К. Малевич, 1912 г. – URL: <https://k-malevich.ru/pict/zhenshina-s-vedrami.html> (дата обращения: 21.04.2024).
16. Репродукция картины «Женщина с папиросой» Н. Гончарова, 1910 г. – URL: <https://triptonkosti.ru/14-foto/naturschica-s-rukami-na-talii-goncharova-kartina-94-foto.html> (дата обращения: 22.04.2024).
17. Репродукция картины «Импровизация № 26» В.В. Кандинский, 1912 г. – URL: <https://www.wassilykandinsky.ru/work-29.php> (дата обращения: 13.04.2024).
18. Репродукция картины «Кацапская Венера» М.Ф. Ларионов, 1912 г. – URL: <https://www.izi.travel/ru/27ce-m-f-larionov-kacapskaya-venera-1912/ru> (дата обращения: 20.04.2024).
19. Репродукция картины «Композиция 11» В.В. Кандинский, 1910 год. –

URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/kandinskiy_vasiliy_vasilevich/ (дата обращения: 15.05.2024).

20. Репродукция картины «Конструкция» А. Родченко, 1917 год. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-1552/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

21. Репродукция картины «Лев» Н. Гончарова, 1911 год. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/goncharova_ns/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

22. Репродукция картины «Менада» А. Экстер, 1916 г. – URL: <https://deziign.ru/project/1806110b26d44f02afd2b4e7499ac9f9> (дата обращения: 22.04.2024).

23. Репродукция картины «Мост» Д.Д. Бурлюк 1911 год. – URL: <https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/burlyuk/index.php> (дата обращения: 15.05.2024).

24. Репродукция картины «Натурщица на синем фоне» Н. Гончарова, 1910 г. – URL: <https://triptonkosti.ru/14-foto/naturschica-s-rukami-na-talii-goncharova-kartina-94-foto.html> (дата обращения: 21.04.2024).

25. Репродукция картины «Натурщица» В. Татлин, 1913 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zhb-1330/index.php (дата обращения: 21.04.2024).

26. Репродукция картины «Осмеянный поцелуй» К.А. Сомов, 1908 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/somov_ka_osmeuyanniy_poseluy_1908_zh_2112/ (дата обращения: 13.04.2024).

27. Репродукция картины «Пан» М.А. Врубель, 1899 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

28. Репродукция картины «Портрет Г. Л. Гиршман» В.А. Серов, 1907 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10775> (дата обращения: 15.04.2024).

29. Репродукция картины «Портрет З. Н. Гиппиус» Л.С. Бакст, 1906 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21537> (дата обращения: 15.04.2024).

30. Репродукция картины «Портрет Иды Рубинштейн» В.А. Серов, 1910 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_19_15/ (дата обращения: 15.04.2024).

31. Репродукция картины «Портрет княгини О. Орловой» В.А. Серов, 1911 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_42_89/ (дата обращения: 15.04.2024).

32. Репродукция картины «Портрет М.Н. Ермоловой» В.А. Серов, 1905 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/11089> (дата обращения: 15.04.2024).

33. Репродукция картины «Похищение Европы» В.А. Серов, 1910 год. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

34. Репродукция картины «Сидящая обнажённая женщина» Л. Попова, 1912 г. – URL: <https://deziign.ru/project/1806110b26d44f02afd2b4e7499ac9f9> (дата обращения: 22.04.2024).

35. Репродукция картины «Сидящая обнажённая» П.П. Кончаловский, 1917 г. – URL: <https://allpainters.ru/konchalovskij-pjotr/11166-sidyashhaya-obnazhennaya-pyotr-konchalovskij.html> (дата обращения: 20.04.2024).

36. Репродукция картины «Стекло» М. Ларионов, 1909 – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/larionov_mf/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

37. Репродукция картины «Супрематизм К. Малевич, 1915-1916 гг. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/malevich_ks/index.php (дата обращения: 15.05.2024).

38. Репродукция картины «Танец семи вуалей» А. Экстер, 1917 г. – URL: <https://deziiign.ru/project/1806110b26d44f02afd2b4e7499ac9f9> (дата обращения: 22.04.2024).
39. Репродукция картины «Ужин» Л.С. Бакст, 1902 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_2118/ (дата обращения: 15.04.2024).
40. Репродукция картины «Утро» К.Ф. Богаевский, 1911 год. – URL: <https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-5832/index.php> (дата обращения: 15.05.2024).
41. Репродукция картины «Фруктовая лавка» М. Ларионов, 1904 год – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/larionov_mf/index.php (дата обращения: 15.05.2024).
42. Репродукция картины «Царевна-лебедь» М.А. Врубель, 1900 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/museums/gtg/vrubel_m_a_carevna-lebed.1900.inv.zh-42.gtg/index.php (дата обращения 12.04.2024).
43. Репродукция картины «Черный квадрат» К. Малевич, 1915 год – URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/malevich_ks/index.php (дата обращения: 15.05.2024).
44. Репродукция картины «Чёрный квадрат» К.С. Малевич, 1915 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/zh_9484/ (дата обращения: 14.04.2024).
45. Репродукция картины «Шахерезада» П.П. Кончаловский, 1917 г. – URL: <https://artchive.ru/pyotrkonchalovsky/works/512422~Shakherezada> (дата обращения: 20.04.2024).
46. Репродукция картины «Шестикрылый серафим» М.А. Врубель, 1904 год – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/?amp&amp> (дата обращения: 15.05.2024).

47. Репродукция скульптуры «Берёзка» А.С. Голубкина, 1927 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10658> (дата обращения: 15.04.2024).

48. Репродукция скульптуры «Голубая танцовщица» А. Архипенко, 1913 г. – URL: <http://euculture.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=4015&templ=VIEW> (дата обращения: 14.04.2024).

49. Репродукция скульптуры «Ева» С. Эрзя, 1919 г. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/eva-1919-mramor> (дата обращения: 22.04.2024).

50. Репродукция скульптуры «Женская голова» А. Архипенко, 1912 г. – URL: <http://euculture.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=4015&templ=VIEW> (дата обращения: 14.04.2024).

51. Репродукция скульптуры «Женская фигура» А. Архипенко, 1916 г. – URL: <http://euculture.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=4015&templ=VIEW> (дата обращения: 14.04.2024).

52. Репродукция скульптуры «Идущая женщина» А. Архипенко, 1912 г. – URL: <http://euculture.vixpo.nsu.ru/?int=VIEW&el=4019&templ=VIEW> (дата обращения: 22.04.2024).

53. Репродукция скульптуры «Идущий человек» А.С. Голубкина, 1903 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8915> (дата обращения: 14.04.2024).

54. Репродукция скульптуры «Марья» А.С. Голубкина, 1905 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20506> (дата обращения: 15.04.2024).

55. Репродукция скульптуры «Отдых» С. Эрзя, 1915 г. – URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/otdyh-1915-mramor> (дата обращения: 22.04.2024).

56. Репродукция скульптуры «Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны» П.П. Трубецкой, 1898 г. – URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/sk_1453/index.php (дата обращения: 15.04.2024).

57. Репродукция скульптуры «Портрет Е. П. Носовой (Рябушинской) А.С. Голубкина, 1911 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8931> (дата обращения: 15.04.2024).

58. Репродукция скульптуры «Портрет княгини М.К. Тенишевой» П.П. Трубецкой, 1899 г. – URL: https://ruseumvrm.ru/data/collections/sculpture/18_20/trubeckoy_p_portret_knyagini_m_k_tenishevoy_1899_sk_1961/index.php (дата обращения: 15.04.2024).

59. Репродукция скульптуры «Портрет Л. И. Сидоровой» А.С. Голубкина, 1906 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/51682> (дата обращения: 15.04.2024).

60. Репродукция скульптуры «Сидящая дама. Госпожа Хернхеймер» П.П. Трубецкой, 1897 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/9882> (дата обращения: 15.04.2024).

61. Репродукция скульптуры «Старость» А.С. Голубкина, 1898 г. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8936> (дата обращения: 14.04.2024).

4. Источники нормативно-правового характера:

62. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы от 23 октября 2020 г. – URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/download/3243/> (дата обращения 20.04.2024).

63. Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 15 сентября 2022. URL: https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia_2/ (дата обращения: 20.04.2024).

64. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/> (дата обращения 20.04.2024).

65. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (действующая редакция). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 20.04.2024).

5. Учебники и методические пособия:

66. История России. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в двух частях / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева; под редакцией академика РАН А. В. Торкунова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, Ч. 2. 2020. – С. 143.

67. Ляшенко, Л. М. История России XIX - начало XX века.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонова. – М.: Дрофа, 2016. – С. 351.

68. Мировая художественная культура. 11 класс: от XVII века до современности: учебник для общеобразовательных учреждений / Г. И. Данилова. – М.: Дрофа, 2012. – С. 384.

Литература:

69. Алёшина, Л.С. Образы и люди Серебряного века / Л.С. Алёшина. – М.: Галарт, 2002. – 271 с.

70. Анисимов, Е.В. Императорская Россия / Е.В. Анисимов. – М.: Питер, 2008. – 639 с.

71. Аронова, А.А. Историко-культурная панорама Серебряного века: ключевые особенности и тенденции / А.А. Аронова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – № 5 (73). – С. 96-102.

72. Бенуа, А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н. Бенуа. – М.: Республика, 1995. – 446 с.

73. Воронцова, Е.А. Влияние художниц авангарда на трансформацию визуальных стратегий в русском искусстве начала XX века / Е.А. Воронцова // Артикульт. – 2011. – №2. – С. 120-125.

74. Газиев, Э Авангард, остановленный на бегу / Э. Газиев. – М.: Искусство, 1977. – 256 с.

75. Гранин, Р.С. Кризис духовной культуры Серебряного века в эсхатологической перспективе Николая Бердяева / Р.С. Гранин // Соловьевские исследования. – 2014. – № 1 (41). – С. 101-112.

76. Давиденко, О.С. Театрально-игровое начало в культуре Серебряного века / О.С. Давиденко // Вестник Евразии. – 2006. – №3. – С. 9-23.

77. Дёготь, Е. Образ русской женщины / Е. Дёготь. – М.: Искусство, 1988. – 224 с.

78. Ершова, Э.Б. Художественная культура России на рубеже XIX-XX веков: от реализма к модернизму / Э.Б. Ершова // Приволжский научный вестник. – 2014. – №5. – С. 61-67.

79. История русского искусства. В 13 т. / Под общ. ред. И.Э. Гребаря и др. – М., 1961. – Т. VII

80. Кантор, А.М. Изобразительное искусство XX века / А.М. Кантор. – М.: Искусство, 1973. – 218 с.

81. Коваленко, Г.Ф. Амазонки «Авангарда» / Г.Ф. Коваленко. – М.: Искусство, 2004. – 532 с.

82. Кондаков, И.В. Введению в историю русской культуры / И.В. Кондаков. – М.: Аспект-пресс, 1994. – 686 с.

83. Маковский, С.К. Страницы художественной критики: в 3 кн. / С.К. Маковский. – Санкт-Петербург: Пантеон, 1909. Кн. 2 : Современные русские художники, 1909. – 159 с.

84. Муляр, Е.А. Концепция развития культуры П. Сорокина / Е.А. Муляр // В сборнике: XX Юбилейные Царскосельские чтения. – 2016. – №3. – С. 141-144.

85. Невзорова, М.А. Эволюция женского портрета в эпоху «Серебряного века» на страницах журнала «Северный вестник» / М.А. Невзорова // Молодой ученый. – 2017. – №15. – С. 207-210.

86. Панченко, И.А. Женские образы в русском портрете середины XIX века (конец 1840-х – 1870-е гг.) / И.А. Панченко // *Общественные и гуманитарные науки.* – 2005. – №15. – С. 263-271.

87. Петров, Ю.А. Российская экономика в начале XX века / Ю.А. Петров // *Российская экономика в начале XX века.* – М.: Новый хронограф, 2002. – С. 130-132.

88. Пономарёва, В.В. Мир русской женщины: воспитание, образование, судьба. XVIII – начало XX века / В.В. Пономарёва. – М.: Новый Хронограф, 2008. – 315 с.

89. Пономарёва, В.В. Мир русской женщины: семья, профессия, домашний уклад. XVIII - начало XX века / В.В. Пономарёва. – М.: Новый Хронограф, 2009. – 342 с.

90. Пушкарёва, Н.Л. Русская женщина: история и современность: два века изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой, 1800-2000: материалы к библиографии / Н.Л. Пушкарёва. – М.: Искусство. 2002. – 276 с.

91. Раков, В.М. Опыт историософии русской культуры (классика и серебряный век) / В.М. Раков // *«Искусствоведение».* – 2005. – №5. – С. 123-133.

92. Розанов, В.В. Среди художников / В.В. Розанов. – М., 1994. – 494 с.

93. Сарабьянов, Д.В. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы / Д.В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1989. – 293 с.

94. Сарабьянов, Д.В. Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-х годов / Д.В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1971. – 323 с.

95. Соловьёв, В.С. Россия и Вселенская церковь / В.С. Соловьёв. – М.: ТПО «Фабула», 1991. – 447 с.

96. Стернин, Г.Ю. Русское искусство последних десятилетий XIX в.: взгляд из XXI в. / Г.Ю. Стернин // *Вестник Вятского государственного гуманитарного университета.* – 2009. – №2. – С. 64-72.

97. Толстиков, В.С. К вопросу о русской культуре Серебряного века / В.С. Толстиков // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 18 (272). – С. 62-68.

98. Хлопонина, О.О. Женский мир в русской культуре рубежа XIX-XX вв.: типологические характеристики и художественная репрезентация / О.О. Хлопонина // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2014. – № 7. – С. 19-24.

99. Шахматова, Е.В. Мифотворчество Серебряного века / Е.В. Шахматова // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 322. – С. 78-85.

Приложение

Технологическая карта урока

Предмет: история

Класс: 9

УМК: УМК по истории России 9 класс под ред. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. (Изд-во «Просвещение»).

Тема урока: Серебряный век российской культуры.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Цель урока: сформировать целостное представление об особенностях развития русской культуры Серебряного века, её достижениях и вкладе в мировое культурное наследие.

Планируемые результаты:

1. Предметные:

- Способность применять понятийный аппарат.
- Выработка умения определять и объяснять понятия.
- Выработка умения сравнивать, обобщать, делать выводы.
- Формирование умения выделять главную мысль в тексте.
- Умение рассматривать исторические процессы в развитии,

определяя причины, особенности развития и результаты.

2. Метапредметные:

2.1. Познавательные:

- Умение работать с различными источниками.
- Умение анализировать, сравнивать, доказывать, выделять главное в учебном материале.

- Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста.

- Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности), преобразовывать текст, интерпретировать его.

- Выявлять причины и следствия исторических событий и явлений.

2.2. Коммуникативные:

- Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения.
- Умение владеть устной и письменной речью, грамотно строить монологическую речь, сжато давать ответ на вопрос.

2.3. Регулятивные:

- Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.
- Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность.

3. Личностные:

- Формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию России.
- Формирование целостного представления о мире и формах искусства.
- Формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, развитие эстетического вкуса.

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.

Ключевые понятия, термины: Серебряный век, импрессионизм, ноосфера, биосфера, модерн, акмеизм, футуризм.

Оборудование: мультимедиа, проектор, компьютер.

План урока:

1. Духовное состояние общества.
2. Просвещение.
3. Наука.
4. Литература.
5. Живопись.
6. Скульптура. Архитектура.
7. Музыка, балет, театр, кинематограф.

Ход урока

Этапы урока (время, мин)	Содержание и деятельность учителя	Деятельность учащихся	Формируемые метапредметные результаты
<p>1. Проблемно-мотивационный (5 минут)</p>	<p>Учитель приветствует учащихся, предлагает проверить готовность к уроку.</p> <p><u>Крючок:</u> урок начинается с музыкального эпиграфа из второго концерта для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова.</p> <p>Слово учителя: «В этом музыкальном вступлении, звучат философские размышления композитора о судьбе русской культуры, о судьбе человека. В музыке С.В. Рахманинова история движется мощным потоком, то, замедляя, то, убыстряя ход. В истории культуры тоже были периоды неспешного течения на рубеже XIX - XX века, по словам поэтов и философов наступил «Серебряный век», век русской культуры, сравнительно не долгий, но очень насыщенный общественно-политическими и культурными событиями».</p> <p><u>Беседа.</u> Учитель предлагает учащимся вспомнить, когда наступил Золотой век русской культуры? С какими именами он связан? Далее учитель может задать вопросы: Как вы думаете, почему этот период в истории получил такое красивое и поэтическое название – Серебряный век? Какие мысли и ассоциации вызывает у вас словосочетание?</p> <p>После ответов учитель ставит перед учащимися вопрос – <u>задание на урок</u>: «В чём состояли главные особенности культуры Серебряного века в России?»</p> <p>Учитель предлагает учащимся обозначить задачи на урок, которые помогут в разрешении задания. Задачи:</p>	<p>Готовятся к уроку.</p> <p>Вспоминают, называют имена А.С. Пушкина, Жуковского, Гоголя, Брюллова и др. Серебряный век – эпоха расцвета русской культуры рубежа 19–20 вв., данное по аналогии с «золотым веком»</p>	<p>Умение владеть устной речью, грамотно строить монологическую речь, сжато давать ответ на вопрос (к). Умение формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности (р). Способность сознательно организовыва</p>

	<p>1. Изучить духовное состояние общества в конце XIX – начале XX вв.</p> <p>2. Рассмотреть, какие изменения произошли в области просвещения.</p> <p>3. Проанализировать развитие науки и техники.</p> <p>4. Проследить тенденции развития литературы Серебряного века, познакомиться с главными её представителями.</p> <p>5. Разобраться в особенностях развития живописи Серебряного века.</p> <p>6. Познакомиться с основными произведениями архитектуры и скульптуры.</p> <p>7. Выяснить, какие явления характерны для нового балетного и театрального искусства.</p>	<p>Знакомятся с аналитическим заданием на урок.</p> <p>Формулируют задачи исходя из задания на урок.</p>	<p>ть и регулировать свою учебную деятельность (р).</p>
Информационно-аналитический (25-30 минут)	<p><u>Работа с текстом учебника.</u></p> <p>Учитель даёт задание: изучите первый пункт параграфа и ответьте на следующий вопрос: -Каковы были условия развития России в начале XX века?</p>	<p>Характеризуют условия и формулируют их в виде тезисов. Делают вывод.</p>	<p>Умение владеть устной и письменной речью, грамотно строить монологическую речь (к).</p>
	<p><u>Слово учителя. Беседа.</u></p> <p>Освещает основные изменения в области образования и предлагает учащимся ответить на вопросы: - Чем были обусловлены изменения в области образования? - Какие положительные и отрицательные стороны вы можете выделить?</p>	<p>Размышляют, отвечают на вопросы.</p>	<p>Умение анализировать, выделять главное в учебном материале (п).</p> <p>Излагать полученную информацию, интерпретировать её в контексте решаемой задачи (п).</p>
	<p><u>Групповая работа.</u></p> <p>Учитель обозначает принцип работы на уроке: класс разбивается на 4 группы, каждая из которых будет выполнять индивидуальное задание, связанное с поставленными задачами. Учитель выдает письменные инструкции рабочим группам, определяет порядок и время работы.</p> <p>Группа I («Достижения науки») – работая с таблицей и материалом учебника, систематизирует материал и готовит сжатый рассказ по следующим вопросам: 1. Расскажите об основных достижениях науки и техники в начале XX века (с</p>	<p>Воспринимают правила выполнения задания.</p> <p>Знакомятся с научными достижениями. Дают характеристику</p>	<p>Способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность (р).</p>

	<p>указанием авторов / изобретателей). Укажите новые понятия.</p> <p>2. Какие направление науки и техники получили наибольшее развитие в указанный период? Чем можно это объяснить?</p> <p>3. Поразмышляйте о значении достижений российской науки и техники в мировом масштабе?</p> <p>4. Сделайте общий вывод о достижениях науки начала XX века.</p> <p>Группа II («Литература») – работая с текстом учебника и поисковыми системами Интернет, готовит сжатый рассказ по следующим вопросам:</p> <p>1. Назовите основных деятелей литературы в конце XIX – начале XX вв.</p> <p>2. В каких литературных направлениях они создавали свои произведения?</p> <p>3. Какие темы поднимали авторы в своих произведениях?</p> <p>4. Назовите основные литературные произведения той эпохи.</p> <p>5. Сделайте вывод о характере развития отечественной литературы начала XX века.</p> <p>Группа III («Живопись») – работая с текстом учебника и поисковыми системами Интернет, готовит сжатый рассказ о живописцах России в конце XIX – начале XX вв. по следующим вопросам:</p> <p>1. Назовите основных художников, входящих в состав новых творческих обществ («Мир искусства»).</p> <p>2. В каком художественном стиле (направлении) они создавали свои работы? Постарайтесь выделить основные понятия и особенности стилей.</p> <p>3. Назовите самые известные картины этого направления, стиля (учитель помогает с демонстрацией на экране).</p> <p>4. Каким темам были посвящены работы художников?</p> <p>5. Сделайте вывод о характере развития живописи во 2-й пол. XIX в.</p> <p>Группа IV («Архитектура и скульптура») – работая с текстом учебника, готовит сжатый рассказ по следующим вопросам:</p>	<p>тику, оценку их значения в мировом развитии науки и техники.</p> <p>Знакомятся с основными деятелями литературы, характеризуют особенности их творчества.</p> <p>Знакомятся с произведениями живописи. Дают характеристику их творчеству, выделяют основные работы периода.</p> <p>Знакомятся с</p>	<p>Умение работать с различными источниками информации (п).</p> <p>Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, (к).</p>
--	--	--	---

	<p>1. Назовите главных деятелей архитектуры и скульптуры начала XX века.</p> <p>2. Какие стили доминировали в данный период?</p> <p>3. Выделите черты, присущие памятникам архитектуры и скульптуры того времени.</p> <p>4. Назовите основные памятники архитектуры, а также произведения скульптуры (учитель помогает с демонстрацией на экране).</p> <p>5. Сделайте вывод о характере развития архитектуры и скульптуры Серебряного века.</p> <p>После завершения работы в группах учитель предлагает каждой из них выступить с защитой по собственному вопросу.</p>	<p>произведениями архитектур и скульптур.</p> <p>Дают характеристику, выделяют общее, определяют основные работы периода.</p>	
	<p><u>Беседа по видеофрагменту «Серебряный век: музыка, балет, кинематограф».</u></p> <p>После просмотра учитель предлагает ответить на следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Какие новые явления характерны для русского балетного и театрального искусства? 	<p>Смотрят видеофрагмент, отвечают на вопросы.</p>	
<p>Рефлексивно-оценочный (5-7 минут)</p>	<p>Учитель проводит <u>итоговую беседу по вопросам:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Почему начало XX века называют Серебряным веком в России? - Какие изменения произошли в области образования и просвещения? - Охарактеризуйте русскую культуру в этот период времени. - Какие особенности отличали русскую живопись в данный период времени? - Каковы были достижения в области архитектуры и скульптуры? - Какие новшества характерны для театрального искусства? <p>Учитель предлагает сделать вывод о развитии культуры и искусства Серебряного века.</p> <p>Учитель предлагает учащимся поделиться с классом вопросами по данной теме, которые возникли у них по ходу занятия.</p>	<p>Отвечают на вопросы, обобщают вышесказанное, формулируют вывод.</p> <p>Анализируют деятельность на занятии и содержание пройденной темы.</p>	<p>Выявлять причины и следствия исторических событий и явлений (п). Излагать полученную информацию, интерпретировать её в контексте решаемой задачи (п). Корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения (к). Умение владеть устной и письменной речью,</p>

	<p>Учитель предлагает дифференцированное <u>домашнее задание</u> учащимся на выбор:</p> <p>1. Написать рассказ от лица одного из героев картин художников-«мирискусников» (на выбор учащегося).</p> <p>2. Составить кроссворд на тему «Серебряный век российской культуры» на основе пройденного на уроке материала.</p> <p>Учитель благодарит учащихся за работу на уроке.</p> <p><u>Работа с проблемным вопросом.</u></p> <p>Учитель просит учащихся ответить на проблемный вопрос: «В чём состояли главные особенности культуры Серебряного века в России?»</p> <p><u>Рефлексия.</u></p> <p>Учитель предлагает учащимся продолжить следующие фразы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мне понравилось... - Меня расстроило... - Мне хотелось узнать больше... - Мне захотелось прочитать о... 		<p>грамотно строить монологическую речь (к). Соотносить реальные и планируемые результаты образовательной деятельности и делать выводы (р).</p>
--	---	--	---