

Объединение «Мир искусства» возникло в 1898 г. из группы петербургских друзей круга А. Бенуа, решивших, так же как ранее до них Московское товарищество художников не зависеть от воли академических школ и авторитетных выставочных пространств, а начать свободно выражать себя в искусстве, говорить о том, что интересно самим. По мнению Б.В. Асафьева, это были «романтические помыслы талантливой молодежи, объявившей пересмотр всем общепринятым в старой России художественным верованиям, в этом смысле это было искусство для искусства, то есть свободное от посторонних нравоучений и предписаний». Мирискусники критиковали в передвижничестве их превалирующий интерес к сюжетной стороне; пренебрежение к вопросам формы; отсутствие школы, которая была у академистов; а академизм – за ориентацию на большие жанры, неприятие отступлений от установленных правил живописи. В. Петров определяет «Мир искусства» как культурно-эстетическое движение, с одной стороны, и с другой, как творческое направление в живописи. Эта группа творческих неравнодушных к культуре людей, искусство которых не принимали на существовавшие тогда выставки, и им ничего не оставалось делать, как организовать собственные выставочные пространства. Основными участниками были художники (А.Н. Бенуа (1870-1960), К.А. Сомов (1869-1939), Л.С. Бакст (1866-1924), Е.Е. Лансере (1875-1946), М.В. Добужинский (1875-1957), И.Я. Билибин (1876-1942)), организатор и критик С.П. Дягилев (1872-1929), литераторы (Д.В. Философов), музыкальные критики (В.Ф. Нувель). Всех этих людей из разных областей культуры объединяло общее понимание значения, роли искусства в жизни человека, увлечение модерном, схожее отношение к прошлым этапам культуры России, одинаковое понимание значения красоты. Все остальное: темы, образы, художественные «инструменты», методы – выбиралось самостоятельно и свободно. История объединения состоит из двух этапов: 1898-1904 и возобновление деятельности второго поколения с 1910 по 1924 г. (последняя выставка периода эмиграции в 1927 г.).

Для А. Н. Бенуа как организатора объединения важно было, чтобы искусство несло эстетическое удовольствие; выполняло функцию объединения культур, через признание и включение русской культуры в общее европейское наследие, функцию пропаганды и охраны высоких достижений русской культуры XVIII и начала XIX в., выполняло задачу возрождения художественного вкуса (поэтому А. Бенуа хотел назвать будущий журнал «Возрождение», а назван был «Мир искусства» 1899-1904). Таким образом, определилась эстетическая программа мирискусников и как направления и как движения.

- Идеи панэстетизма. Красота спасет мир, искусство как отражение красоты является неотъемлемой частью цивилизованного общества. Сохранение и развитие культуры – эта важная функция общества
- Убеждение в мировом значении русского искусства, стремление рассказать о нем, поднять его статус в мировом наследии
- Искусство и художник свободны в своем творчестве, они аполитичны, но при этом остаются активными мыслителями, взаимодействующими с обществом (через журналы, выставки, театральные постановки)

- Одна из задач искусства – нести эстетическое удовольствие, быть красивым
- Стилизация (имитация художественного стиля, характерного для искусства определенной эпохи, социальной среды)
- Ретроспективизм («смотреть назад»), пессимизм. Интерес к прошлому, признание ценности прошлого над настоящим. Красоту мирискусники находили в прошлом XVII-XVIII в. По убеждению К.А. Сомова, современность уродлива и антиэстетична, красота присуща только прошлому. Мирискусники пытались заснять ценнейшие памятники старины, бытовой обстановки, собрать исчезающую романтику усадебных парков. «Мы должны искать в красоте великого оправдания нашего человечества и в личности его высочайшее проявление» — говорили мирискусники. Старина – это источник вдохновения, красоты и образец идеальной красивой формы.
- В эпоху модерна, увлечения красотой линии, художников не случайно тянуло в мир XVIII в., времена барокко, рококо. Если для «Союза русских художников» (московская группа) после увлечения импрессионизмом главным средством выражения стал цвет и свет, то для мирискусников (петербургская группа) – линия, определив графике центральное место в своем творчестве.
- Идеи синтеза искусств как единственной возможности воскресить красоту былых времен, а значит и будущее для красоты. Культура может сохраниться, только воспроизводя саму себя. Развитие театрально искусства и декоративно-прикладного. Истолкование действительности как театрализованного зрелища.
- Искусство должно присутствовать в жизни человека, воспитывать его художественный вкус, нести духовный мир. Развивается искусство книги, открыток, кустарной промышленности (народной игрушки, народной резьбы и т.д.)
- Художники использовали, как правило, бумагу и темпера или акварель, избегая академическую технику «холст/масло», позволявшей достигать натуралистичности изображения. Вещи мирискусников иллюзорны, они из прошлого.

А. Бенуа посвятил свое творчество Версалю и Петербургу с его окрестностями. Крошечные фигурки короля и его свиты, затерявшиеся среди версальских пространств, служат лишь целям воссоздания атмосферы старины и театрализованного придворного этикета. Он исполняет виды пригородных усадеб, рисует интерьеры старых дворцов, отмеченные печатью ностальгии по безвозвратно ушедшему прошлому. Затем следуют иллюстрации к «Пиковой даме», «Медному всаднику» А.С. Пушкина (1905-1907), участие в проекте «Русская история в картинках» (1907-1910). Эта серия наглядных иллюстраций, предназначенная для уроков истории, должна была стать документальной реконструкцией исторических событий. Одним из ярких произведений, реконструирующим прошлое и оценивающим эпоху стал «Парад при Павле I» (1907 г.). Михайловский замок занимает центральное место, его главный фасад внимательно, детально выписан, перед замком множество солдат, несут свою службу перед внимательно наблюдающим за ними императором. А. Бенуа создает иллюстрацию истории России, и императорский дворец с его известными легендами строительства, становится символом павловской эпохи. Михайловский замок

Художественное объединение «Мир искусства»: эстетическая программа и творческая деятельность участников | 3

превращается и в декорацию к исторической пьесе, и в главного персонажа, двойника императора, молчаливого свидетеля. Дворец в живописи А. Бенуа становится на одних картинах объектом высокого искусства, отражением стиля эпохи, её вкусов и ценностей («Передняя Большого дворца в Павловске» 1902, «Ораниенбаум. Японский сад» 1902, «Петергоф. Львиный каскад и колоннада» 1900, «Петергоф. Купеческая лестница в Большом дворце» 1900, «Петергоф. Главный фонтан» 1942), на других – частью ансамбля, «поэтического образа» («Ораниенбаум» 1901, «Петергоф» 1900: «авторское внимание приковано к природе и памятникам – к старой, но живой красоте»), либо вместе с природой олицетворяет вечную красоту, противоположную пошлому миру людей.

К.А. Сомов как ближайший друг и соратник А.Н. Бенуа в своих произведениях («Эхо прошедшего времени», «Дама в голубом», «Влюбленный Арлекин» и др.) создает образ потаенных мыслей, желаний героев, одетых по моде XVIII века, находящихся в атмосфере и окружении эпохи XVIII столетия. Художник создает два мира, параллельно существующих. К.А. Сомов пишет мир красивой природы, архитектуры и скульптуры в окружении садов и парков, используя масло или акварель, тонкими, слитными, аккуратными мазками, внимательно, педантично, детально выписывает листву, цветы, звезды, линии скульптуры, пилястр, колонн, пола. В эту красоту, которую зритель желает разглядывать, художник вводит то искусственные, манерные, то откровенные, эротические позы женщин и мужчин. Несмотря на то, что героини на полотнах в окружении иной эпохи, мир человеческих слабостей, гримас, притворств, антикрасоты присущ прошлому, настоящему и будущему в равной степени. Изображаемые герои – это окружающие художника современники. Лица, фигуры, руки не костюмировались, как и выражение глаз и позы марионеток. Люди как и вещи интересны художнику как выразители духа ушедшей эпохи, носители её красоты, он любовался эстетическими формами жизни XVIII века.

Л.С. Бакст увлечен был не XVIII веком, а античностью, её классическими формами, миром мифов, фантазий («Древний ужас» — страна кажется безлюдной, как символ вечности возвышается архаическая Афродита, человек ничтожен и смертен, а искусство величественно и бессмертно). Художник был активным участником «Русский сезонов» и «русского балета» С. Дягилева, создав эскизы театральных костюмов, открыв новую страницу европейской моды.

М.В. Добужинский создал образ «изнанки» большого города, живописного и одновременно зловещего. Ощущение ничтожества маленького человека в мире кирпичных промышленных зданий. Современная урбанистическая цивилизация выражается у художника не в действиях людей, а через облик современных городских строений, демонстрирующих однообразие обезличивающего стандарта. Здесь и человек обречен на утрату индивидуальности, потери души. («Человек в очках. Портрет К. Сюннерберга»).

Художественное объединение «Мир искусства»: эстетическая программа и творческая деятельность участников | 4

Б.М. Кустодиев увлечен был купеческим миром, **Н.К. Рерих** - миром Востока, **А.П. Остроумова-Лебедева**, **Е.Е. Лансере** - историческими пейзажами старого Петербурга, **И.Я. Билибин** - допетровской Русью.

Ни психология, ни социальные проблемы не играли существенной роли в творчестве мирискусников. Обращаясь к темам истории, они желали передать неуловимый аромат и очарование ушедших эпох, в художественных образах прошлого они стремились воплотить душевный мир людей своего круга с их разочарованием в окружающей действительности, с их мечтой о невозвратимом былом. Их искусство стало мечтательно-фантазийной формой протеста против реальности, уход в пушкинскую эпоху, екатерининский и александровский Петербург.

Превью: Сомов К. А. «Зима. Каток» (1915)