

Туксаитова Райхан Омерзаковна

д-р филол. наук, профессор

Кукенова Гульжихан Ануарбековна

канд. филол. наук, старший преподаватель

Омарова Гульнар Турсуновна

магистр, старший преподаватель

НАО «Казахский агротехнический исследовательский

университет им. С. Сейфуллина»

г. Астана, Республика Казахстан

ИМПРЕССИОНИЗМ И СИМВОЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XIX–XX ВЕКОВ

***Аннотация:** в статье рассматриваются импрессионизм и символизм как ключевые художественные направления конца XIX – начала XX века, оказавшие значительное влияние на развитие искусства. Анализируются их эстетические принципы, особенности художественного языка и способы отражения действительности. Особое внимание уделяется импрессионизму как направлению, ориентированному на передачу мимолётных впечатлений через свет, цвет и атмосферу, а также символизму, стремящемуся раскрыть скрытые смыслы и духовные аспекты бытия посредством символов и метафор. Рассматривается творчество представителей данных направлений, включая Клода Моне и Александра Блока. Проводится сравнительный анализ двух художественных систем, выявляющий их общие черты и различия. Делается вывод о том, что оба направления способствовали переходу к модернистскому пониманию искусства, где центральное место занимает субъективное восприятие и внутренний мир человека.*

***Ключевые слова:** импрессионизм, символизм, искусство, художественные направления, Клод Моне, Александр Блок, эстетика, модернизм, художественный образ, восприятие.*

Искусство – одно из самых глубоких и многогранных проявлений человеческой культуры. Оно служит не только способом выражения внутреннего мира человека, но и отражением эпохи, духовного состояния общества и философии восприятия действительности. Искусство объединяет в себе истину, переживание, вызов, свободу и творение, становясь своеобразным языком, через который человек осмысливает мир и своё место в нём [1].

Во второй половине XIX века во Франции возникает импрессионизм – художественное направление, изменившее представление о живописи. Его главной задачей становится передача мимолётных впечатлений, эмоций и света, а не точного воспроизведения реальности. Художники стремятся уловить изменчивость окружающего мира, фиксируя мгновения, которые невозможно повторить. Свет и цвет становятся центральными элементами произведений, а короткие, свободные мазки передают динамику восприятия. Отсутствие чётких контуров и интерес к повседневным сюжетам создают особую атмосферу, в которой важнее не форма, а ощущение [2]. Основные черты импрессионизма.

1. Свет и цвет. Свет становится главным героем произведения. Художники часто писали на открытом воздухе, стремясь уловить естественное освещение и движение атмосферы.

2. Короткие мазки. Быстрые, свободные, напоминающие отрывки мысли.

3. Отсутствие чётких контуров. Главный акцент делается на настроении и атмосфере, а не на форме.

4. Обыденность. Изображение простых сцен – улиц, парков, рек, людей в повседневных делах.

5. Эмоциональность. Главное – внутреннее ощущение, а не фотографическая точность.

Импрессионизм стал поворотным моментом в истории живописи. Он освободил художника от необходимости следовать академическим канонам и позволил выразить индивидуальное восприятие действительности.

Название направления связано с картиной *Impression, soleil levant*, созданной Claude Monet в 1872 году. Именно это произведение стало отправной точкой

нового художественного мышления. Один из критиков, увидев её, язвительно заметил: «Это не законченная картина, а просто впечатление!». Иронично, но именно слово «впечатление» стало символом нового искусства. Моне не обиделся, а превратил упрёк в манифест свободы творчества. Художник отказался от детализированного изображения и сосредоточился на передаче впечатления от рассвета в порту Гавра. Размытые мазки, цветовые пятна и игра света создают эффект тумана и движения воздуха, превращая картину в эмоциональное переживание, а не в точную фиксацию реальности [3]. Импрессионизм тем самым освободил художника от строгих академических правил и утвердил ценность субъективного взгляда.

Почти одновременно с этим в литературе и искусстве формируется символизм – направление, стремившееся постичь скрытую сущность мира через систему образов и символов. Его представители обращаются к иррациональному, мистическому и интуитивному познанию действительности. Символизм делает акцент на недосказанности, многозначности и внутренней глубине художественного образа. Творчество воспринимается как особый акт, близкий к духовному откровению, а художник или поэт – как посредник между видимым и невидимым мирами [4]. Характерные черты символизма.

1. Воплощение загадочности и недосказанности.
2. Интуитивное постижение мира.
3. Восприятие творчества как мистического процесса.
4. Представление поэта как творца мира (поэт-теург).
5. Интерес к мистицизму, идеализму и иррациональному.

Среди представителей символизма во Франции выделяются Шарль Бодлер, Поль Верлен, Стефан Малларме, Артюр Рембо. В России это направление получило особое развитие в творчестве Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Вячеслав Иванов.

Особое место в русском символизме занимает. Его ранний цикл «Стихи о Прекрасной Даме» раскрывает идею «Вечной Женственности», как

божественного начала, ведущего человека к духовному возрождению. В поздних произведениях, таких как поэма «Двенадцать», символы приобретают иной смысл – они становятся отражением исторических и духовных потрясений эпохи.

Одно из его стихотворений передаёт характерную для символизма атмосферу мистической мечтательности:

«Успокоительны, и чудны,
И странной тайной повиты
Для нашей жизни многотрудной
Его великие мечты.
Туманы призрачные сладки -
В них отражён Великий Свет.
И все суровые загадки
Находят дерзостный ответ -
В одном луче, туман разбившем,
В одной надежде золотой,
В горячем сердце – победившем
И хлад, и сумрак гробовой» [5].

В этом стихотворении отражается романтическое стремление души к свету через туман и загадочность. Символы света, тумана и сердца выражают движение от неясности к откровению, от сомнения к внутреннему озарению [6].

Несмотря на различие художественных средств, импрессионизм и символизм объединяет общее мировосприятие. Оба направления стремятся уйти от внешней точности и объективного изображения мира, сосредотачиваясь на внутреннем переживании. Для них характерны внимание к эмоциям, индивидуальность восприятия и отказ от жёстких форм. Если в живописи это проявляется в размытых мазках и игре света, то в поэзии – в многозначных образах и музыкальности языка. Импрессионисты стремятся запечатлеть движение света и воздуха, символисты – передать тонкие состояния души и скрытые смыслы бытия.

Таким образом, импрессионизм и символизм стали важнейшими этапами в развитии искусства, ознаменовав переход к модернизму. Они изменили представление о роли художника и поэта, превратив их из простых наблюдателей в создателей субъективной реальности. Импрессионизм через свет и цвет раскрывает красоту мгновения, тогда как символизм через знаки и метафоры стремится постичь глубинную сущность мира. Оба направления учат видеть не только форму, но и внутреннее дыхание жизни, превращая искусство в отражение человеческой души.

Список литературы

1. Gourmont R. de. Le Livre des masques / R. de Gourmont. – 1896.
2. Mallarmé S. Poésies / S. Mallarmé. – 1899.
3. Verlaine P. Romances sans paroles / P. Verlaine. – 1874.
4. Брюсов В.Я. Собрание сочинений / В.Я. Брюсов. – М.: Художественная литература.
5. Блок А.А. Стихотворения и поэмы / А.А. Блок. – СПб., 1911.
6. Моне К. Впечатление. Восход солнца / К. Моне. – 1872. – Paris: Musée Marmottan Monet.