

Художественная культура XIX века: откровения и противостояния

И всё-таки твой дух, Свобода, жив,
Твой стяг под ветром плещет непокорно,
И даже бури грохот заглушив,
Пускай, хрипя, гремит твоя валторна.

*Джордж Байрон
(1788—1824 гг.)*

Эжен Делакруа.
Свобода, ведущая
народ (1830 г.)

XIX век можно назвать революционным веком в истории культуры. Дерзкий, свободолюбивый характер эпохи сформировался в огне революций и национально-освободительных войн, прокатившихся по Европе. Общество требовало свобод... Художники тоже боролись за свободу — свободу творчества.

Если раньше развитие искусства определялось традициями и шло с ними в одном русле, то в XIX веке появлялось всё больше художников, которые спорили с принятыми в искусстве нормами. Каждый из них предлагал свой путь к красоте и истине. Столкновение разных художественных «правд» и легло в основу развития искусства XIX века.

§ 1. Классицизм и романтизм: разум и чувства

Рубеж XVIII—XIX веков в Европе ознаменовался потрясениями: Великая французская революция, разделы Речи Посполитой, наполеоновские войны... XIX век — эпоха широких политических и социальных движений — с самого начала оказался насыщен культурными противоречиями. Это усложнило картину развития искусства и вывело его на новый этап.

XIX век — как эпоха в истории искусства — условно занимает период от Великой французской революции до Первой мировой войны.

Тенденции развития искусства XIX века	Их проявления
Демократизация	Если ранее главным заказчиком художественных произведений выступала элита общества — церковь и аристократия, то после революций Нового времени к ним примкнули и представители других социальных слоёв. Это привело к расширению жанров и тем в искусстве.
Снижение доли религиозного и увеличение доли светского искусства	Религиозный жанр — ведущий в европейской культуре с эпохи Средневековья — уступил свои позиции более «приземлённым» и демократичным жанрам: пейзажу, портрету, натюрморту, бытовой и исторической картине.
Коммерциализация	Окончательно сложилась система художественного рынка. Если ранее художники создавали произведения искусства на заказ, то теперь всё чаще работали на продажу. В художественных салонах мастера выставляли готовые картины, где их демонстрировали и продавали публике.
Творческая свобода художника	Художники получили свободу в выборе тем и сюжетов произведений, открыто выражая в них свой личный взгляд на мир. Однако это нередко оборачивалось конфликтом с обществом. Если мастер оказывался новатором и значительно опережал своё время, он становился непонятным для современников и потому невостребованным. Эту трагедию, незнакомую художникам предшествующих эпох, пережило большинство ярких и по-настоящему оригинальных мастеров Нового времени.

Тенденции развития искусства XIX века	Их проявления
Разделение на официальное (более консервативное) и неофициальное (новаторское) искусство	В XIX веке искусство разделилось на два рула: официальное и противостоящее ему новаторское. Официальное искусство поддерживалось государством, академиями художеств и широкой публикой. Оно основывалось на проверенных временем идеалах Античности и Ренессанса. Художники-новаторы искали новые пути в искусстве. Их борьба с устаревшими взглядами стала на этом этапе главным двигателем художественного прогресса.
Распад стилевого единства	В культуре XIX века нельзя выделить один ведущий стиль. Искусство развивалось слишком стремительно, и такой стиль не успевал сформироваться. Художественную картину века определяли несколько стилей и множество стилевых направлений, существовавших параллельно и обычно в борьбе друг с другом. Своего пика стилевое дробление достигло к концу века, когда уже почти каждый большой художник являл собой отдельный стиль.

XIX век — новая эпоха в искусстве. XIX век можно назвать увертюрой к истории современного искусства. Ведь те черты, которые отличали эту эпоху от предыдущих, сохраняются и в искусстве нашего времени.

Главным художественным центром Европы в XIX веке был Париж. Здесь проходили самые авторитетные выставки — знаменитые Салоны. В Париж со всего мира стремились коллекционеры и любители искусства, приезжали на учёбу молодые художники. Именно Франция стала родиной многих художественных направлений в искусстве XIX века.

Вспомните, какая европейская страна была лидером в искусстве Возрождения и барокко. Как вы думаете, почему в XIX веке центр художественной жизни переместился во французскую столицу?

Классицизм — официальный стиль в искусстве XIX века. *Классицизм** — стиль, основанный на подражании искусству Античности. Он возник во Франции ещё в XVII веке и окреп в эпоху Просвещения. В XIX веке классицизм стал официальным художественным стилем в большинстве государств.

* Слова, выделенные цветом, предлагаются в словаре. Не требуют заучивания наизусть.

Искусство классицизма — возвышенное и прекрасное. В нём господствовали сюжеты из древней истории и мифологии. В архитектуре классицизма царил благородный ордер с идеальными пропорциями. Но это искусство было оторвано от реальности. Даже портреты кисти мастеров-классицистов больше напоминали изображения не конкретных людей, а прекрасных античных богов и богинь.

Картины *Жана Огюста Доминика Энгра* — мэтра французского классицизма — безупречны по своему исполнению. Все детали тщательно выписаны, выверена и отточена каждая линия, живописная поверхность выглажена до зеркального блеска... Но от этой идеальной живописи веет холодом, так как в произведениях классицизма совершенство формы стояло выше её чувственного наполнения.

Скорее к разуму, а не к сердцу зрителя обращена скульптура датского мастера *Бертеля Торвальдсена*. Его образы не взаимодействуют с окружающим миром. Они замкнуты на себе, будто очерчены строгим контуром. Их гладкая поверхность, предельно чёткие объёмы, ясный силуэт — апогей совершенной чистой красоты. И одновременно — вершина равнодушия произведения к миру зрителя.

Бертель Торвальдсен. Ганимед, кормящий Зевсова орла (1817 г.)

Жан Огюст Доминик Энгр. Портрет Наполеона на императорском троне (1806 г.)

Одним из художников-классицистов был французский живописец *Жак Луи Давид*. Вспомните уже известную вам картину «Клятва Горациев» этого мастера. Какие черты классицизма она демонстрирует?

Классические идеалы в искусстве Беларуси. *Дворцово-парковый ансамбль с Петропавловским собором в Гомеле* — яркий памятник классицизма в архитектуре Беларуси. Его отличают безупречные классические формы. Храм выполнен в строгом дорическом ордере и не имеет скульптурных украшений. Четыре шестиколонных портика (по одному на каждом фасаде) определяют его идеально уравновешенную композицию, центр которой отмечен большим куполом.

Вершиной белорусской живописи эпохи классицизма являются картины *Иосифа Олешкévича*, учившегося сначала в Вильно, а затем во Франции у Жана Огюста Доминика Энгра. По своей творческой манере «*Портрет молодой женщины*» белорусского живописца поразительно напоминает лучшие работы его учителя. Неизвестная дама одета по моде начала XIX века: её светлое платье простого силуэта походит на греческую тунику. Строгое благородство наряда оттеняет ярко-красная шаль. Точёной, «мраморной» красотой поражают великолепно написанные лицо, плечи и руки женщины. Лаконичная

Архитектор Джон Кларк. Петропавловский собор
в Гомеле, Беларусь (1808—1819 гг.)

**Иосиф
Олешкевич.**
Портрет
молодой
женщины
(1810-е гг.)

композиция и безукоризненный рисунок придают портрету ту степень законченности, которая так ценилась классицистами. Спокойствие модели, её ясный безмятежный взгляд убедительно доносят до зрителя идею гармонии человека и мира — основную идею классицизма.

Сравните портреты кисти Ж. О. Д. Энгра и И. Олешкевича на страницах параграфа и на компакт-диске. Найдите схожие черты в их живописи. Докажите, что произведения созданы в одном стиле.

Романтизм — новый взгляд на мир. В полном бурных событий XIX веке идеи классической красоты и гармонии многим казались залогом желаемого порядка и стабильности. Ориентированное на золотой век Античности, искусство классицизма создавало отрадную иллюзию его возрождения. Но это не соответствовало действительности: после ужасов Великой французской революции общество уже не верило, что мир устроен разумно и гармонично. На волне глубокого разочарования в идеях эпохи Просвещения возник романтизм — оппозиция классицизму.

Романтизм — это не стиль, а лишь направление в культуре, которое проявилось только в литературе, музыке и изобразительном искусстве. Романтики видели мир иначе, чем классицисты. Их мировоззрение можно определить

Теодор Жерико.
Офицер
конных егерей
императорской
гвардии, идущий
в атаку (1812 г.)

словами немецкого философа *Фридриха Шёллинга*, который говорил о «раскованности человеческого духа». Классицисты во главу угла ставили разум — романтики воспевали стихию чувств. Их искусство было более эмоциональным и открытым: оно увлекало зрителя сильными переживаниями. Классицизм утверждал незыблемость правил и авторитетов, требовал подчинения человека обществу — романтизм ратовал за свободу во всех её проявлениях. Классические образы стремились к гармонии и статике — мир романтических героев определялся бурной динамикой и контрастами.

Уже в самом названии картины *«Офицер конных ёгерей императорской гвардии, идущий в атаку»* французского художника *Теодора Жерико* заявлено то динамическое напряжение, которое пронизывает произведение. Вставший на дыбы разгорячённый конь едва не опрокидывает всадника. Смелая диагональная композиция словно разрывает пространство картины. Всё вокруг

Прекрасные произведения никогда не стареют, если их источником является неподдельное чувство. Я жалею людей, работающих холодно и спокойно.

Эжен Делакруа. «Дневник»

объято всполохами огня и клубами дыма. Безудержный порыв и упоение боем сочетаются с тревожным ощущением возможной катастрофы.

Романтизму присуще драматическое мироощущение. Основой жизни романтики считали не гармонию, а конфликт. В живописи эту идею они воплощали с помощью динамичной композиции, резких ракурсов, интенсивных сочетаний цветов, сильных контрастов света и тени.

Картина Т. Жерико была закончена одновременно со вступлением Наполеона Бонапарта в Москву. Она наполнена победными интонациями. Однако растерянное лицо офицера контрастирует с общим бравурным характером произведения. Как это можно объяснить с позиции романтизма?

Современность как историческая драма. Романтики смотрели на мир более широко, чем классицисты. Как очевидцы глобальных исторических потрясений, они посвящали свои произведения не только прошлому, но и тем событиям современности, которые особенно взволновали их.

На драматические события войны за независимость Греции глава французских романтиков *Эжен Делакруа* откликнулся *работой «Резня на Хиосе»*. В ней

Эжен Делакруа.
Резня на Хиосе (1824 г.)

художник живописал трагическую смерть от рук турецких карателей мирных жителей острова Хиос. Через неравное столкновение безжалостных угнетателей и их жертв Делакруа выразил характерное для романтизма ощущение жизни как жестокой борьбы и трагического диссонанса.

В своём «Дневнике» Э. Делакруа писал: «Мы живём в грозное время, когда весь мир разят молнии...» Найдите отражение этого взгляда на мир в художественных произведениях мастера, представленных в параграфе: «Свобода, ведущая народ» (с. 4.) и «Резня на Хиосе».

Конфликт человека и мира в искусстве романтизма. Центральным образом в искусстве романтизма была яркая личность, а её главной характеристикой — способность глубоко и сильно чувствовать. *«Портрет донны Исабель де Порсэль»* кисти испанского художника *Франсиско Гойи* поражает открытостью и интенсивностью эмоций героини. Стремительно повернувшись, женщина гордо и смело смотрит вдаль. Во всём её облике ощущается дерзкая независимость и самоутверждение — почти вызов окружающему миру. Спиралевидное движение фигуры, окутанной вихрем чёрных кружев, передаёт всплеск внутренней энергии молодой испанки, её огненный темперамент.

Франсиско Гойя.
Портрет донны
Исабель де
Порсэль (1806 г.)

Возьмите на заметку...

В поисках необычного

Страстной натуре романтического героя тесно в рамках обычной жизни. Он или бунтует, вступая с нею в конфликт, или бежит от неё, влекомый надеждой где-то в ином месте найти воплощение своих мечтаний. Художники-романтики погружались либо в мир своих фантазий, создавая порой совершенно нереальные и даже мистические образы, либо в мир прошлого. Особенно их привлекали таинственное Средневековье и восточная экзотика.

Для Э. Делакруа важным источником вдохновения стали поездки в Марокко и Алжир. Торжественный выезд султана, шумные арабские праздники, охота на диких зверей... В этих сюжетах художник нашёл яркость и полноту жизни, к которым стремилась его пылкая натура.

Даже самый банальный мотив, как в картине «Марокканец, седлающий коня», художник превращал в волнующее, романтическое зрелище. Отказавшись от обязательного для классицизма отточенного рисунка, живописец усилил цвет. Ударами кисти он оживил его и заставил вибрировать. Зеркально-гладкую поверхность картины заменил «кипением» красок. Это вдохнуло в полотно ощущение бурной, полнокровной жизни.

Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня (1855 г.)

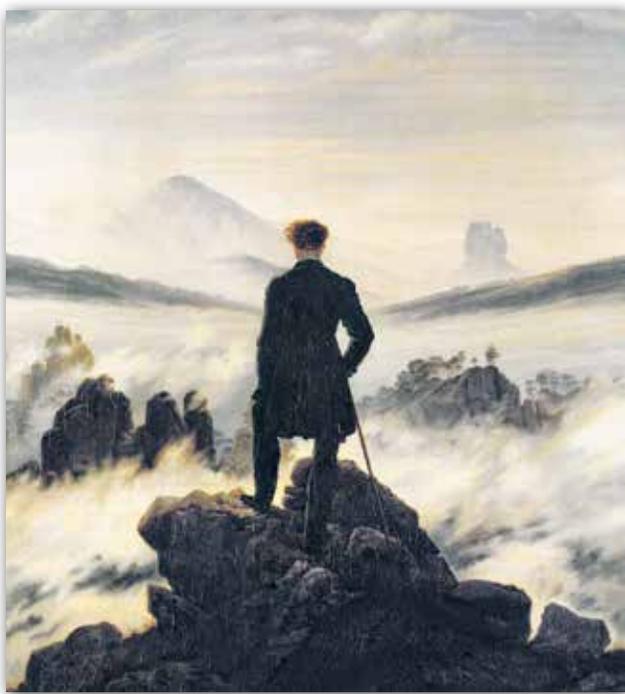

Художник-классицист Ж. О. Д. Энгр презрительно говорил, что Э. Делакруа «пишет бешеной метлой». Как вы думаете, что имел в виду и чем раздражался авторитетный мастер?

Романтический герой живёт сердцем и не признаёт доводов рассудка. Он стремится к свободе самовыражения и потому нередко вступает в конфликт с реальностью, которая его не устраивает. В некоторых произведениях противостояние Человека и мира приобретает глобальный характер, как, например, в картине «Странник над морем тумана» немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Фигура одинокого странника высится на гребне отвесной скалы. Перед ним распахивается огромный мир — безбрежное пространство неба,

**Каспар Давид
Фридрих.** Странник
над морем тумана
(1818 г.)

моря и гор. Таинственная стихия завораживает, ужасает и притягивает человека. Он словно желает помериться с нею силами. Композиционный разрыв между чётко выписанным, ограниченным пространством первого плана и бескрайними даями, объатыми клубящимся туманом, создаёт напряжение в картине. Это усиливает драматизм диалога Человека и мира.

Вспомните романтических героев из литературных произведений. Какие черты характера им присущи? Кто из них является для вас особенно привлекательным? Почему?

Национальные идеи белорусского романтизма. В каждой стране романтизм имел свои особенности. На белорусских землях он был связан с идеями национально-освободительного характера. Под влиянием романтизма *Ян Дамель* и *Януáрий Суходóльский* с особой гордостью писали картины, посвящённые славной истории Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.

Настоящим манифестом романтизма можно назвать *«Портрет Адама Мицкевича на скале Аю-Даг»* кисти *Валéнтия Ванькóвича* — самого последовательного романтика в отечественной живописи. С талантливым поэтом Адамом Мицкевичем художник познакомился в Виленском университете, где они оба учились. Вскоре за активную деятельность в патриотических студенческих кружках Мицкевича арестовали и выслали сначала в Санкт-Петербург, а затем в Крым. В Петербурге, куда Ванькович переехал, чтобы продолжить

художественное образование, друзья часто встречались. Там и был написан знаменитый портрет.

Картина представляет возвышенный романтический образ поэта. Адам Мицкевич стоит на фоне горного крымского пейзажа в наброшенной на плечи кавказской бурке — символе свободолюбивых горцев — и вдохновенно смотрит вдаль. Опираясь на скалу, головой он почти касается клубящихся облаков, а его мысли и чувства стремятся ещё выше. Близость грозовой стихии не страшит поэта: она созвучна его страстной душе. Чеканный профиль Мицкевича — как на римской монете — утверждает на века роль его личности в национальной истории.

Валентий Ванькович.
Портрет Адама Мицкевича на скале Аю-Даг (1828 г.)

В картине В. Ваньковича имеется несколько красноречивых символов. Красная шаль героя — это деталь костюма греческих повстанцев. Она связывает образ Мицкевича с образом поэта-романтика Джорджа Байрона, погибшего на войне за независимость Греции. Найдите в произведении другие символы и расшифруйте их с помощью информационных источников.

Романтизм был ответом культуры на кризис эпохи Просвещения. Отвергая классические идеи вечной гармонии, порядка и стабильности, романтики воспевали свободу личности и творчества, стихию чувств, жизнь как движение и борьбу. Они предлагали более эмоциональное и динамичное искусство, способное выразить противоречия современного им мира.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте особенности классицизма, используя примеры художественных произведений, представленных в параграфе. Подумайте, почему именно этот стиль получил статус официального в искусстве XIX века.
2. В первой колонке таблицы перечислены характерные черты романтического мировоззрения. Заполните вторую колонку (в тетради), проиллюстрировав каждую из них примером конкретного художественного произведения.

Особенности романтического мировоззрения	Художественные произведения
Неприятие обыденной реальности	
Свобода личности	
Природа как образ неуправляемой стихии	
Жизнь как борьба	
Интерес к истории, мифологии, фольклору	
Культ таинственного и экзотического	

3. В пейзажной живописи романтиков были распространены мотивы бури, грозы, извержения вулкана и др. Подумайте, почему. Рассмотрите картину «Девятый вал» русского художника *Ивана Айвазовского*. Какие черты романтизма вы в ней видите?

Иван Айвазовский.
Девятый вал
(1850 г.)

Творческая мастерская

4. Открытое противостояние художников-романтиков и классицистов началось в 1824 году, когда на выставке в Парижском салоне в одном зале оказались работы Э. Делакруа «Резня на Хиосе» и Ж. О. Д. Энгра «Обет Людовика XIII». Совершенно разные по стилю исполнения, картины вызвали бурную реакцию публики. Энгра хвалили, а Делакруа ругали. Представьте себя посетителем этой выставки. Подготовьте два выступления: одно как похвалу Энгра, другое — в защиту Делакруа. Разыграйте в классе словесную баталию между сторонниками классического и романтического искусства. Кто победит?

Компромиссы в творчестве русских романтиков

В России, в условиях сильного централизованного государства, романтизм — дитя свободы — не мог стать таким мощным и радикальным движением, как в Европе. Он обычно выступал в формах компромисса с классицизмом. Блестящим образцом такого искусства является творчество *Карла Брюллова*. Попробовав отдельные приёмы романтизма привить классической живописи, художник получил настолько эффектный результат, что его слава вознеслась до небес. Картину Брюллова «Последний день Помпеи», изображающую трагическую гибель античного города, публика с восторгом принимала и в России, и в Европе.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи (1830—1833 гг.)

Мотив катастрофы, драматическое противостояние человека и стихии, световые контрасты, динамика форм, повышенная эмоциональность... Эти наработки романтизма мастер блестяще соединил с отточенным, академически правильным рисунком, скульптурной ясностью форм, по-театральному сложной, величественной композицией и обязательной для классицизма идеализацией. После Брюллова подобный декоративный вариант романтизма развивали многие русские художники...

В картине «Последний день Помпеи» К. Брюллов изобразил и себя — в образе художника, который убегает, держа на голове ящик с красками. Как вы думаете, какую роль в композиции произведения играет автопортрет? Ответ вам подскажет материал на дополнительной страничке.