

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 19 ВЕКА

Жак-Луи Давид (1748 — 1825) — французский живописец и педагог. Стремился средствами живописи выразить идеи Великой французской революции, провозгласившей «свободу, равенство, братство». Считал, что искусство должно воспитывать высокие моральные качества, чувства гражданственности и патриотизма. Сюжеты многих произведений он черпал из античности. Революция, по мнению Давида, дала аналогичные примеры гражданских подвигов, например, картина «Смерть Марата». Произведения Давида отличаются лаконизмом выразительных средств: композиции четкие, уравновешенные, в картинах отдается приоритет форме, объему, светотени.

Автопортрет 1794 года

Жак Луи Давид, Клятва Горациев, 1784

Жак Луи Давид
Смерть Марата, 1793

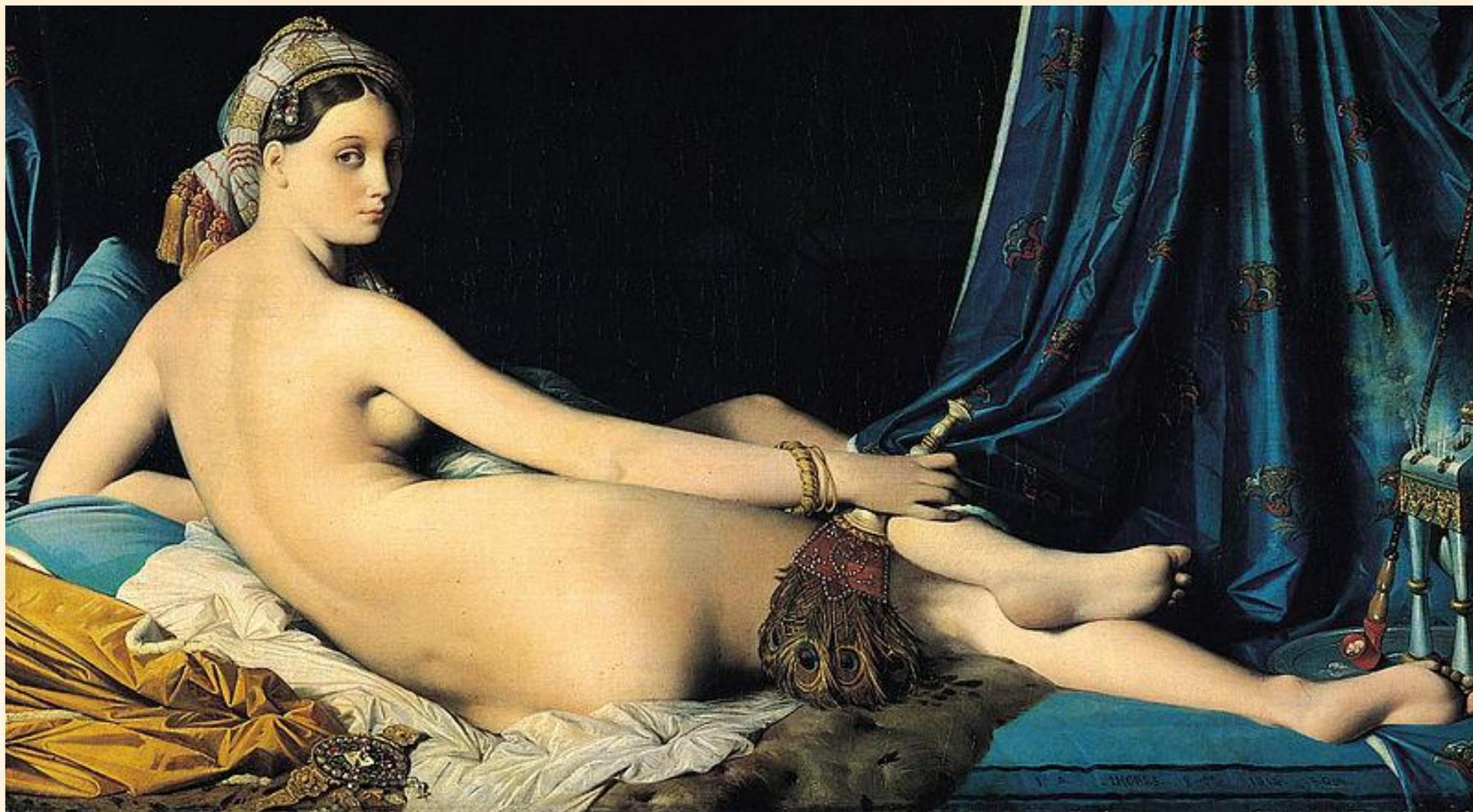
Жак Луи Давид,
Бонапарт на Сен-
Бернарском перевале
(1801)

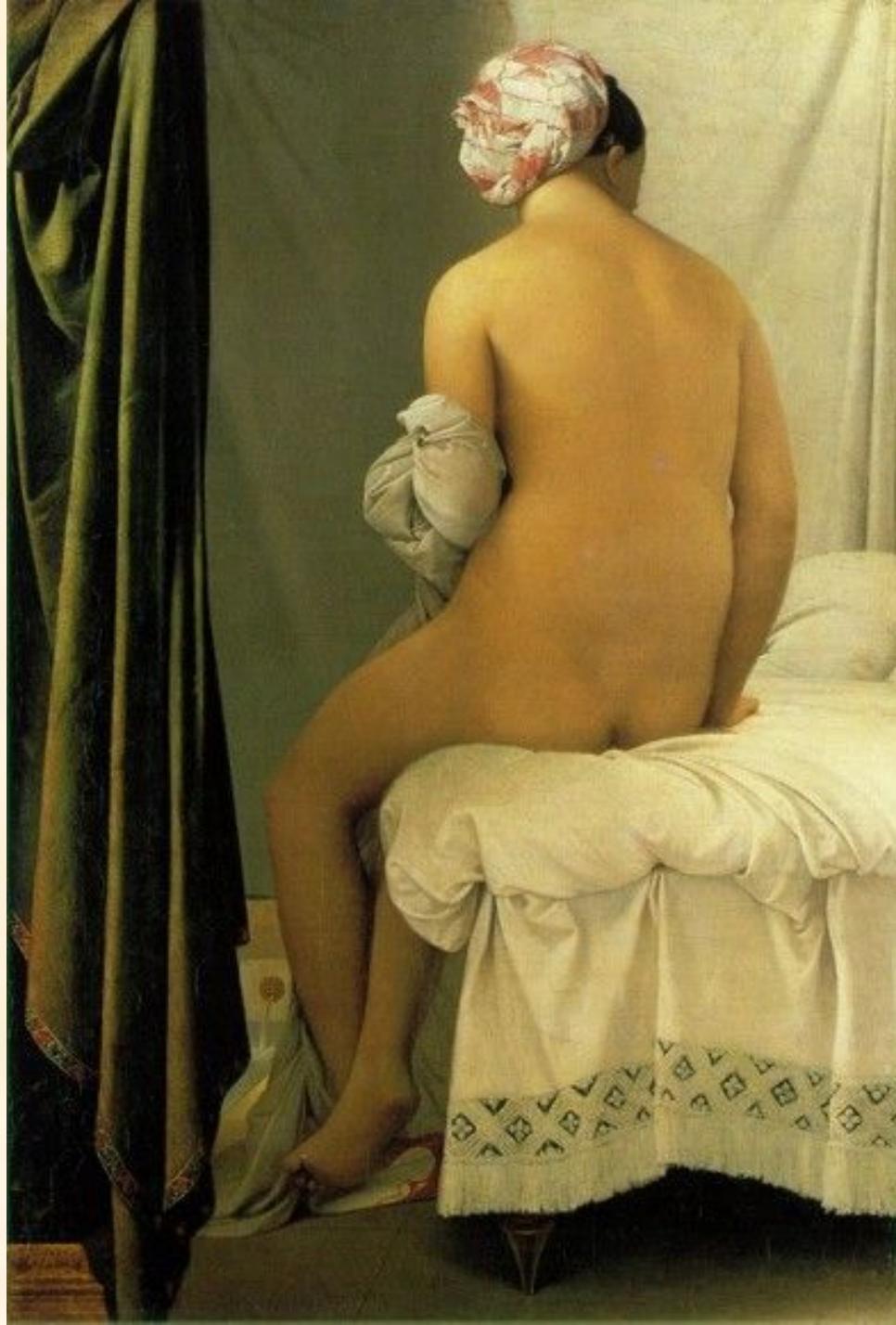

Жан Огюст Доминик Энгр
(1780 - 1867)

французский художник,
живописец и график,
общепризнанный лидер
европейского академизма
XIX века. Произведениям
свойственны
рассудочность,
виртуозное мастерство,
культ линии, рисунок,
изящество,
завершенность, а также
стремление к гиперболе,
преувеличению.

О. Д. Энгр, Большая одалиска

О. Д. Энгр
Большая купальщица

О.Д. Энгр, «Обет Людовика XIII, просящего покровительства мадонны для Французского королевства»

Половина картины — это Мадонна, поднимающаяся на небо, поддерживаемая ангелами; вторая половина — это король в своей капелле или молельне. В тот самый день Людовик XIII верил, что Мадонна предстала перед ним в святом видении. Он взял тогда свой скипетр и корону, положенные на ступени алтаря, и протянул их Мадонне, прося Её покровительства.

Для классицизма характерен повышенный интерес к аллегоризму. Стремлением поднять рейтинг современников до уровня античных героев.

О. Д. Энгр, Апофеоз Гомера

Для классицизма характерно уподобление картины античному барельефу. Симметрия и замкнутость, достигается с помощью пирамидальной или кольцевой композиции

Романтизм – направление в европейском искусстве первой половины 19 века.

Для романтизма характерно обостренное внимание к душевному миру человека, но, в отличие от сентиментализма романтиков интересуется не обычный человек, а исключительные характеры в исключительных обстоятельствах.

Романтический герой испытывает бурные чувства, стремление к совершенству, мечтает об идеале.

Неоготика - распространённое направление в архитектуре эпохи эклектики, или историзма, возрождавшее формы и (в ряде случаев) конструктивные особенности средневековой готики.

Расцвет неоготики относится к 19 веку. Архитекторы стремились к созданию необычных, романтических зданий, угождая вкусу публики того времени, вдохновленной средневековой эстетикой. Активно шло строительство как жилых зданий, так и общественных – возводились соборы, правительственные здания, университеты, школы, ратуши, вокзалы. Возвращение к готическому стилю воспринималось как возврат к истокам.

Основная особенность неоготической архитектуры – использование в качестве конструктивного элемента каркасного свода. Были также адаптированы и другие элементы средневековой архитектуры: зубчатые стены, витражи, лепнина, стрельчатые арки, башенки, внутренние колонны, узкие окна, геральдические мотивы.

Х. Уорпол, Замок Строберри-Хилл (Поместье Уорпол), 1770
первый образец неоготического стиля

Чарльз Бэрри, Огáстес Уэлби Нóртмор Пьюджин,
Вестминстерский дворец, 1840—1860 годы

Замок шотландского герцога Аргайла на озере Лох-Файн (1746-89)

Лондонский вокзал Сент-Панкрас (арх. Дж. Г. Скотт, 1865-68 гг.) — пример наложения неоготического декора на современные металлоконструкции.

Томас Гейнсборо (1727 - 1788)
английский живописец,
график, портретист и пейзажист.

Будучи придворным портретистом
Георга III, наперекор
установленным канонам, он стал
совмещать в одной композиции
портрет и пейзаж. Для его работ
характерны: мелкие отдельные
мазки разного
цвета, составляющие красочный
ковер; холодный серебристо-
жемчужный колорит;
большое внимание передаче
световоздушной среды.

Автопортрет, ок. 1759 г.

Т. Гейнсборо, Возвращение крестьян с рынка, 1767–1768

Т. Гейнсборо, Пейзаж с дояркой, 1754 - 1756

Т. Гейнсборо,
Портрет миссис Мэри Грэм, 1775

Т. Гейнсборо, Деревенская
девочка, 1785

Джон Консте́бл или Констэ́бль (1776 - 1837) английский художник-романтик. Наибольшую известность ему принесли пейзажи.

Постигал световые и цветовые законы изображения и задолго до импрессионистов стремился выразить «первое впечатление» от увиденного пейзажа.

Автопортрет, 1800

Дж. Констебл, Телега для сена, 1821

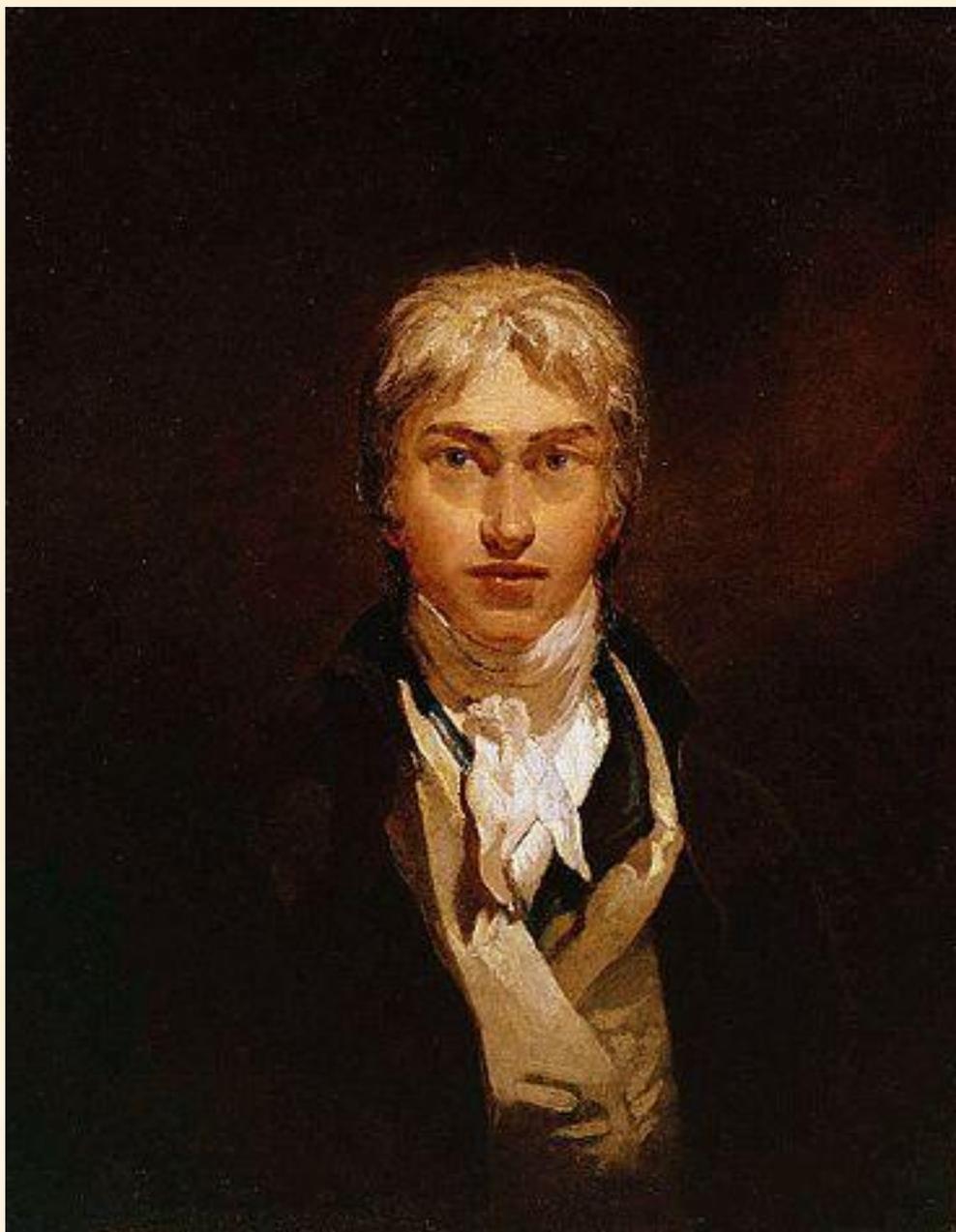
Дж. Констебл, Плотина,
1824

Вид на собор Солсбери из епископского сада, 1823

Дж. Констебл, Мост Ватерлоо, 1832

**Джозеф Мэллорд Уильям
Тёрнер (1775 — 1851) — бри
танский живописец, мастер
романтического пейзажа,
акварелист и гравёр. Предтеча
французских импрессионистов**

.

Кентербери, графство
Кент, 1793

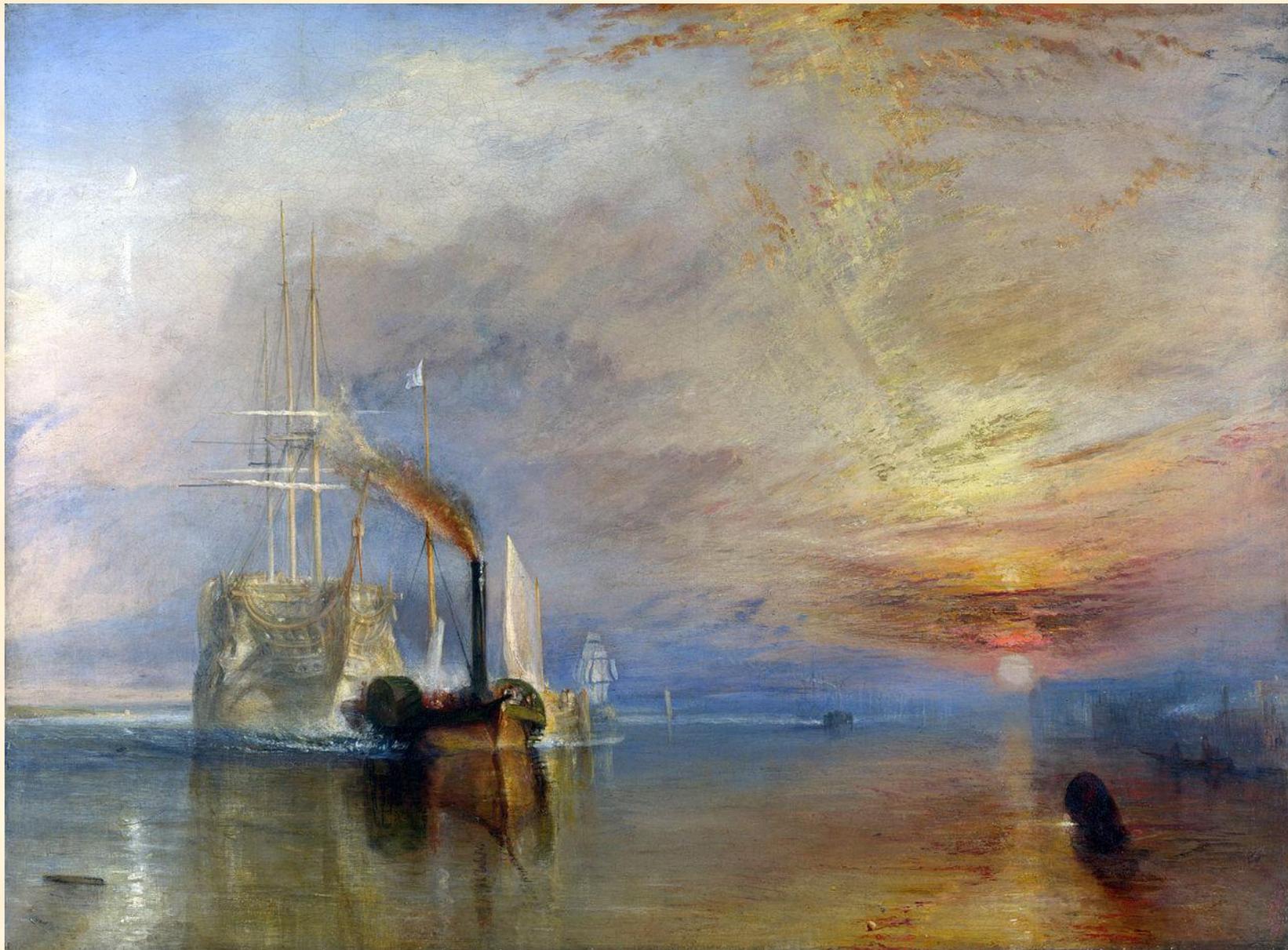
Уэльский мост в Шрусбери, акварель, 1794

Уильям Тернер, Дождь, пар и скорость. Большая Западная Железная дорога, 1844

Уильям Тернер, Последний рейс корабля «Отважный», 1838

Уильям Тернер, Озеро Баттермир, с радугой и ливнем, 1798

Теодор Жерико, 26 сентября 1791 - 26 января 1824 (32 года)
французский живописец, крупнейший представитель европейской живописи эпохи романтизма.

Первым во французской живописи выразил свойственное романтизму острое чувство конфликтности мира, стремление к воплощению драматических явлений современности и сильных страстей.

Т. Жерико Офицер конных егерей
императорской гвардии, идущий в атаку,
1812

Т. Жерико
«Раненый кирасир»,
1814 г.

Теодор Жерико, Плот «Медузы», 1819

Фердинáн Виктóр Эжéн Делакруá
1798—1863

французский живописец график,
предводитель романтического
направления в европейской живописи.

Автопортрет, 1837

Э. Делакруа, Ладья Данте, 1822

Э. Делакруа,
Резня на Хиосе. 1824

Э. Делакруа, Смерть Сарданапала, 1827

Э. Делакруа, Свобода, ведущая народ, 1830, Лувр

Э. Делакруа,
Взятие Константинополя крестоносцами, 1840

Э. Делакруа, Алжирские женщины, 1834

Эжен Делакруа
Арабы, играющие в шахматы. 1847—1848

Назарейцы, официально «*Союз святого Луки*» — группировка немецких и австрийских художников-романтиков XIX века, пытавшихся возродить стиль мастеров Средневековья и Раннего Ренессанса. Известны полотнами на христианские, исторические или аллегорические сюжеты, стилизованными под итальянское искусство XV века.

Ф. Овербек, Италия и Германия, 1811-1828, аллегорическая картина символизирующая дружбу между Италией и Германией.

Филипп Фейт,
Аллегория Германии

Данте Габриэл Россетти.
Свадьба Святого Георгия и принцессы Сабры. 1857 г

Д. Росетти, Паоло и Франческа да Римини

Офелия, Д. Э. Милле, одна из самых известных картин прерафаэлитов.

1852 год, галерея Тейт, Лондон

В основе картины лежит сюжет из пьесы Шекспира «Гамлет». Офелия была возлюбленной принца Гамлета, но, узнав, что он убил её отца Полония, она помешалась рассудком и покончила с собой, утопившись в реке.

В 30 – 40-е годы 19 века наряду с романтизмом в художественной литературе и изобразительном искусстве утверждается реализм и к сер. 19 века становится господствующим направлением в европейской культуре.

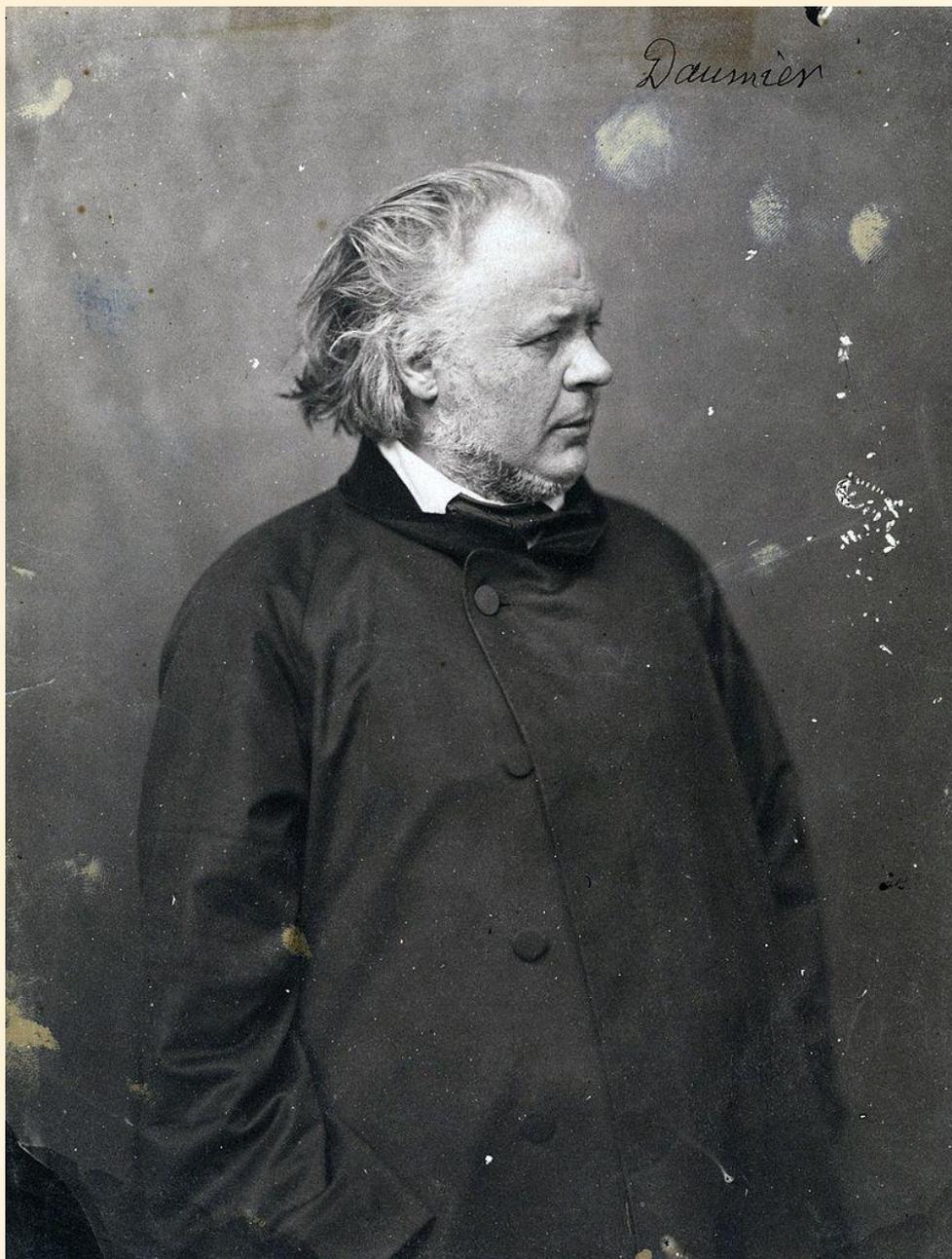
Реализм в литературе и искусстве – это правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами присущими тому или иному виду художественного творчества.

Реализм возник во Франции и Англии в условиях торжества буржуазных порядков. Социальные противоречия и недостатки капиталистического строя определили резко критическое отношение к нему писателей и художников реалистов. В своих произведениях они обличали стяжательство, вопиющее социальное неравенство, эгоизм, лицемерие. По своей идейной направленности он становится критическим реализмом. Вместе с тем творчество великих реалистов пронизано идеями гуманизма и социальной справедливости.

Во Франции в 30 – 40-е годы создают свои лучшие реалистические произведения писатели, пользующиеся мировой известностью – Бальзак, Мериме, Стендаль, Мопассан, Флобер. В своих произведениях писатели отображают нравы и противоречия общественной жизни современного им общества. Например, Бальзак – «Евгения Гранде», «Шагреновая кожа», «Утраченные иллюзии»; Стендаль – «Красное и черное», «Пармская обитель».

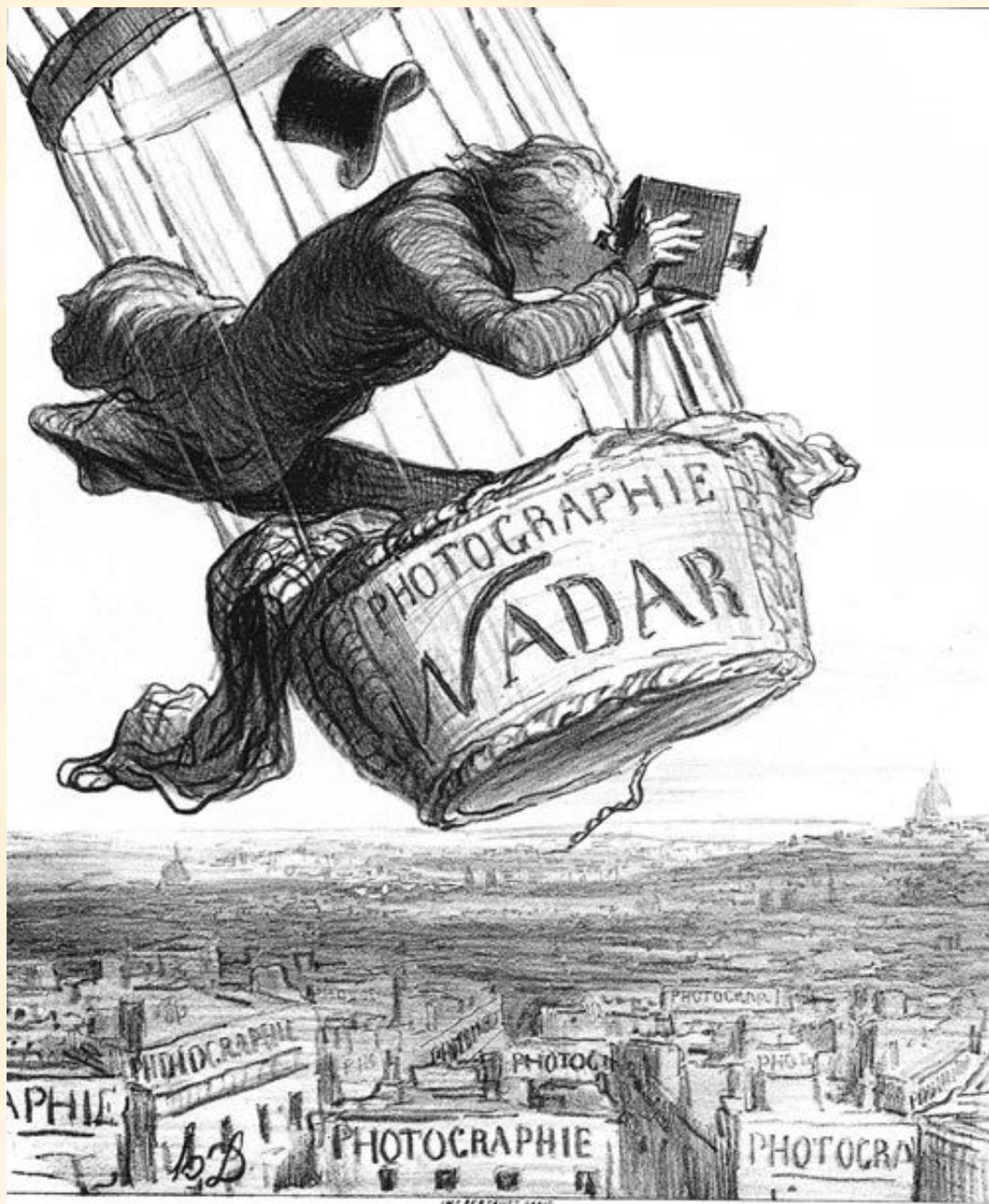
В конце 19 века реалистическое направление английской литературы было представлено творчеством, главным образом 3-х писателей, получивших мировую известность: Джон Голсуорси (лауреат Нобелевской премии 1932 года, произведения: «Сага о Форсайтах», «Современная комедия» и др.); Джордж Бернард Шоу (лауреат Нобелевской премии 1925 год, произведения: «Дом вдовца», «Профессия госпожи Уоррен», «Тележка с яблоками» и др.); Герберт Уэллс – классик научно-фантастической литературы, известные произведения «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров».

Музыкальное оперное искусство реализма представлено такими известными именами: Джузеппе Верди («Трубадур», «Сицилийская вечерня», «Аида», «Дон Карлос», «Отелло»); Джордж Бизе («Кармен», «Искатели жемчуга», «Джамиле» и др.).

Оноре́ Викторен́ Домье́
(1808 — 1879) французский
художник-график, живописец
и скульптор, крупнейший
мастер политической
карикатуры XIX века.

Оноре Домье, портрет
работы Надара

*Надар, поднимающий
фотографию на
уровень искусства*

Нада́р (настоящее
имя — Гаспар Феликс
Турнашон)
французский фотограф, карик
атурист, писатель-
романист, журналист и воздух
оплаватель.

NADAR. élevant la Photographie à la hauteur de l'Art

О. Домье, Восстание, 1848

Изобразив всего несколько фигур, расположив их по диагонали автор добился впечатления и движения большой толпы и воодушевления масс, и протяженности действия за пределами холста.

О. Домье, Серия «Судьи и адвокаты», Защитник

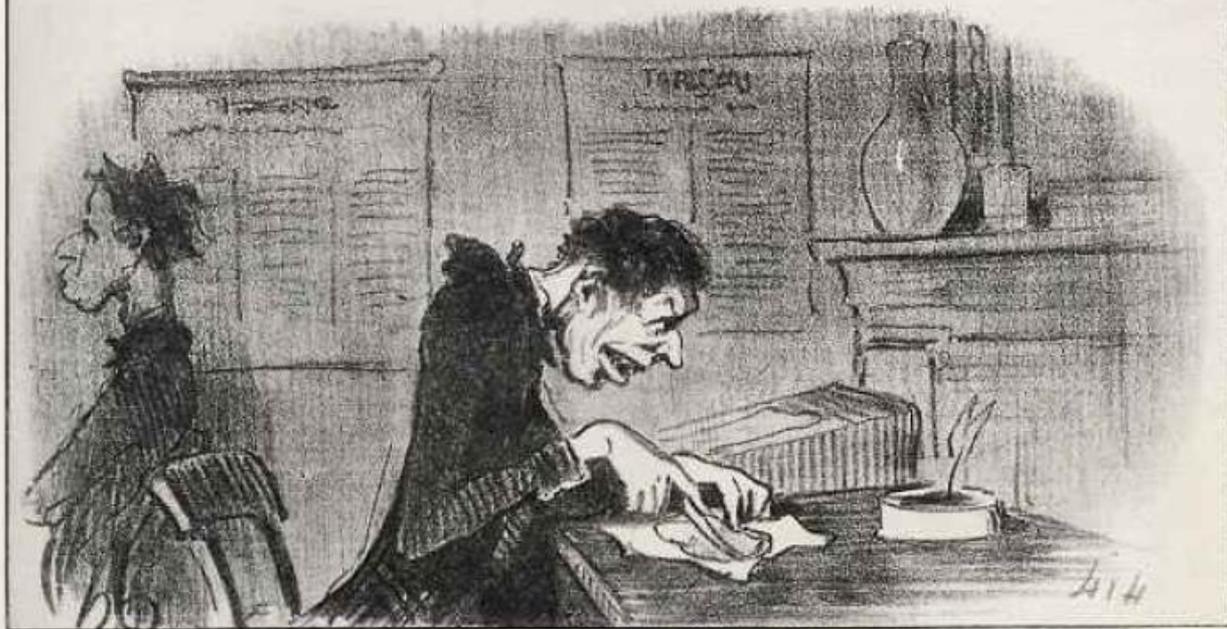

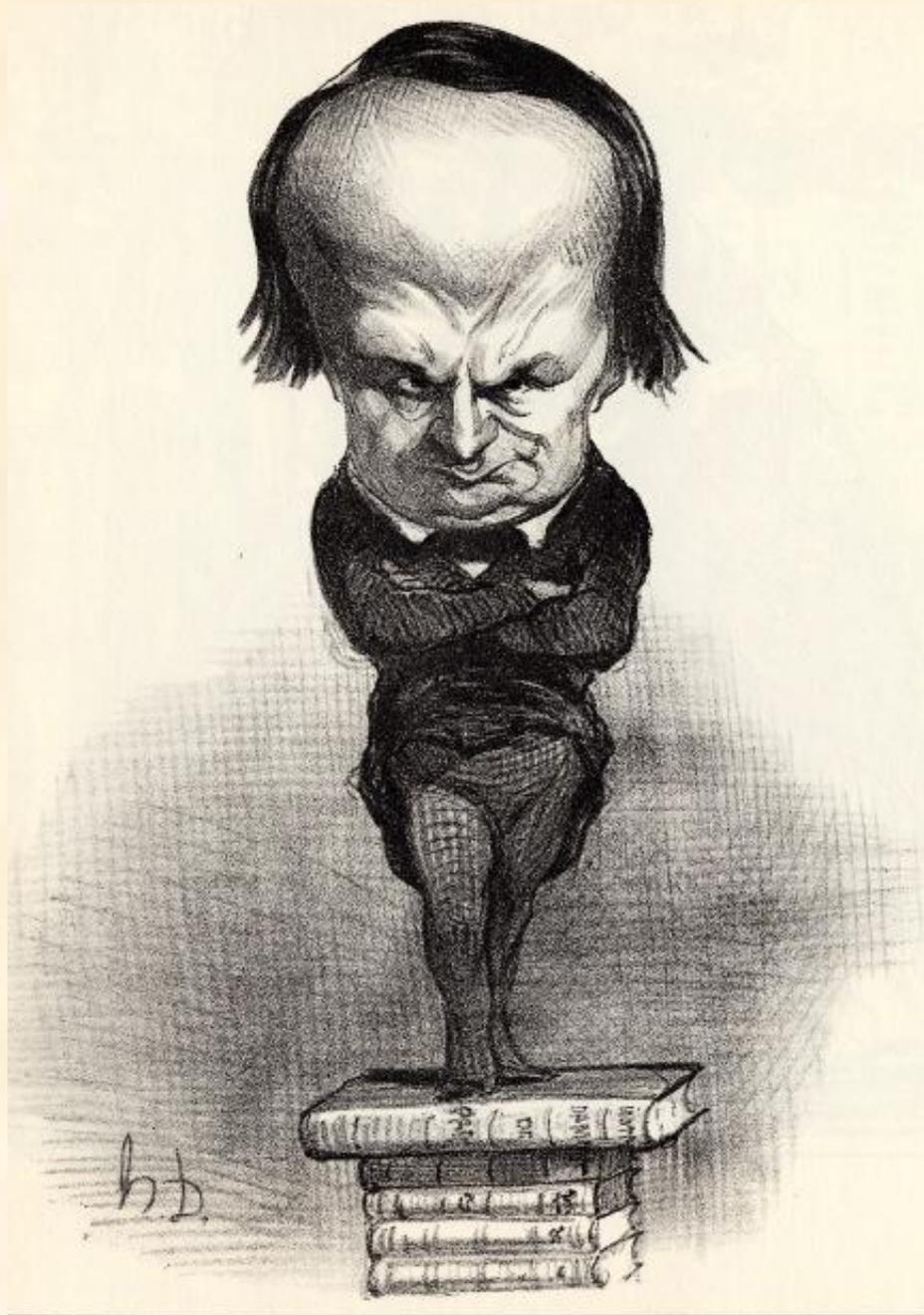
О. Домье, Сожалею, но я член
Общества борьбы с нищетой
1844

Der Chef tafelt

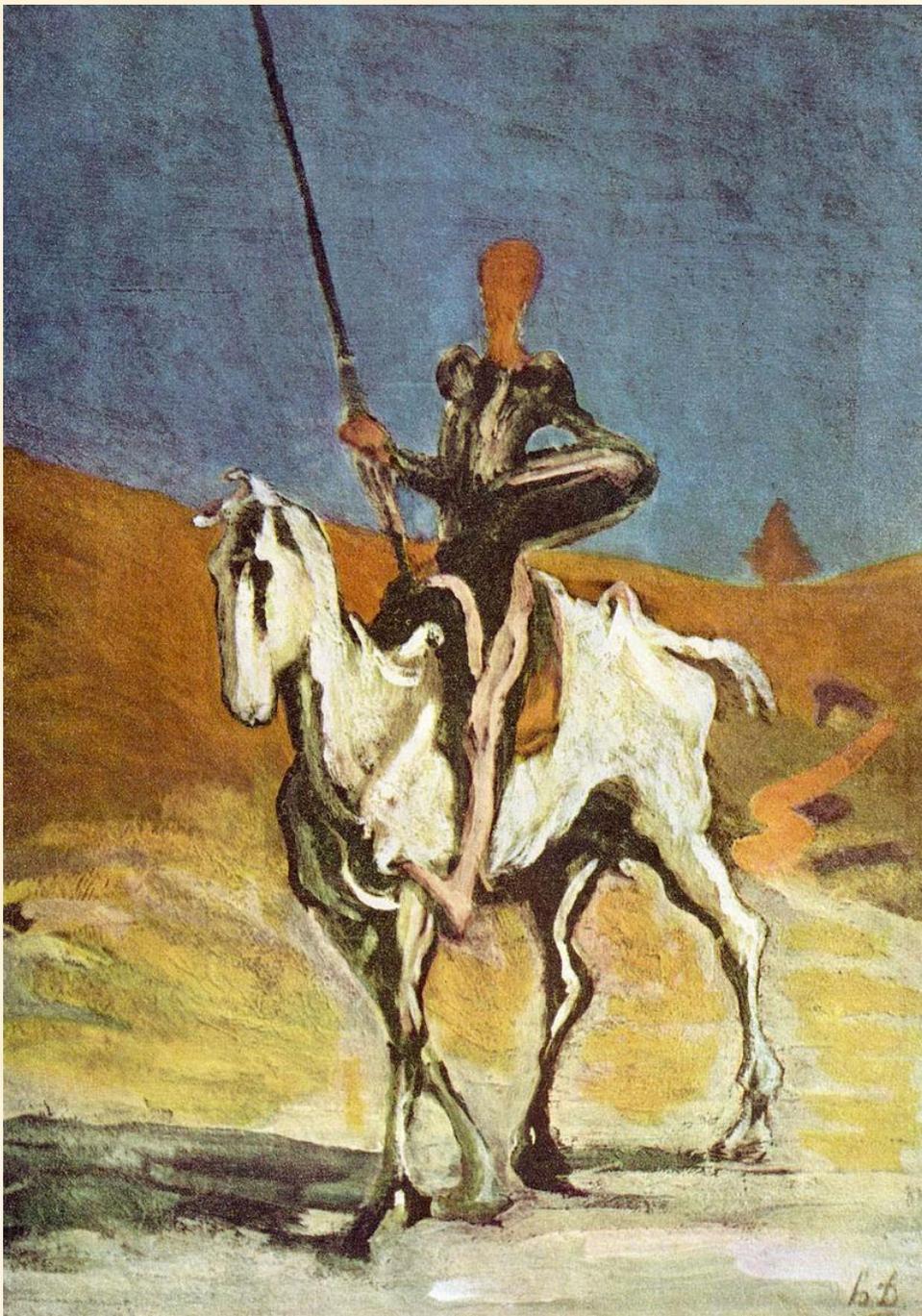

О. Домье, Шеф пирует.
У служащего
обеденный перерыв
1852

О. Домье, Виктор Гюго,
1849

О. Домье, Дон Кихот, 1868

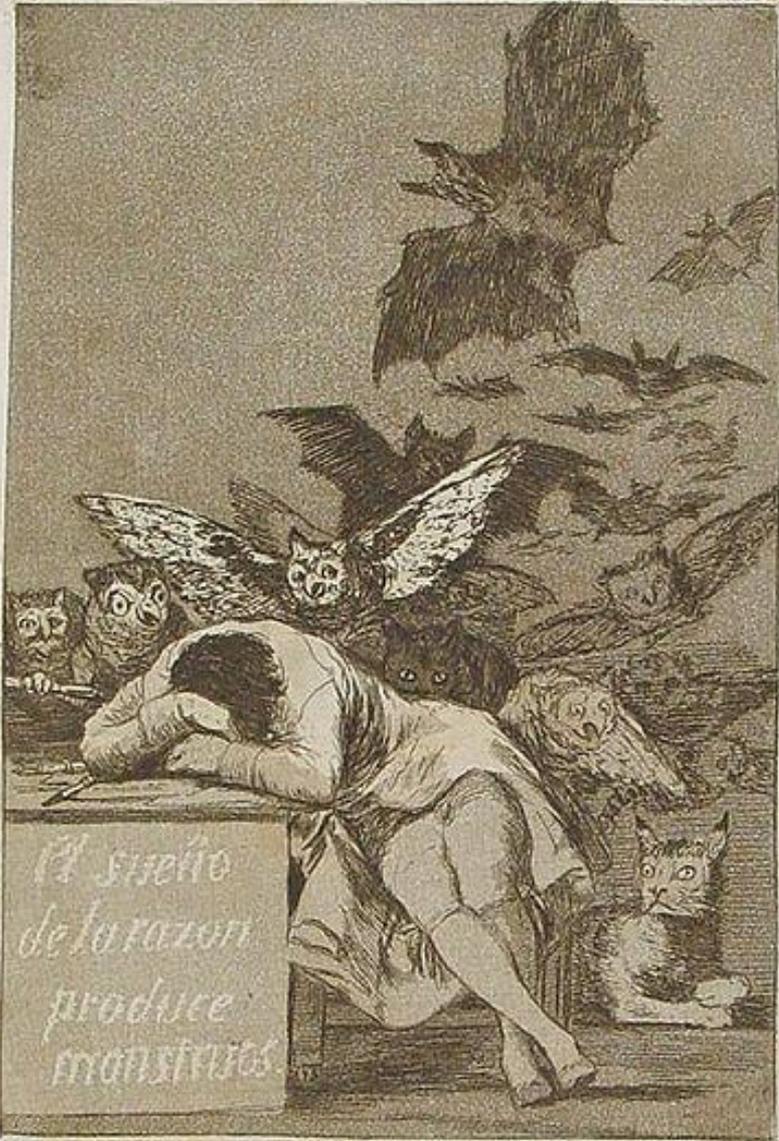

Ф. Гойя, 1746 – 1828
испанский художник, в творчестве
которого отразились события
происходившие в стране (правление
безвольного короля Карла 4,
вторжение войск Наполеона,
национально-освободительная война,
первая испанская революция).

Автопортрет

Ф. Гойя, Семья Карла IV

Капричос (исп. фантазия, игра воображения) — серия из 80 офортов (1797 - 1798), используя образцы испанских народных пословиц, басен, поговорок, автор высмеивает людские суеверия и пороки - трусость, лицемерие, притворство, жестокость и т. п..

Самой известной работой серии является «Сон разума рождает чудовищ» - Гойя изобразил себя окруженным слетающимися совами, летучими мышами и прочими тварями.

Ф. Гойя,
«А не умнее ли ученик?»

¿Sabrá mas el discipulo?

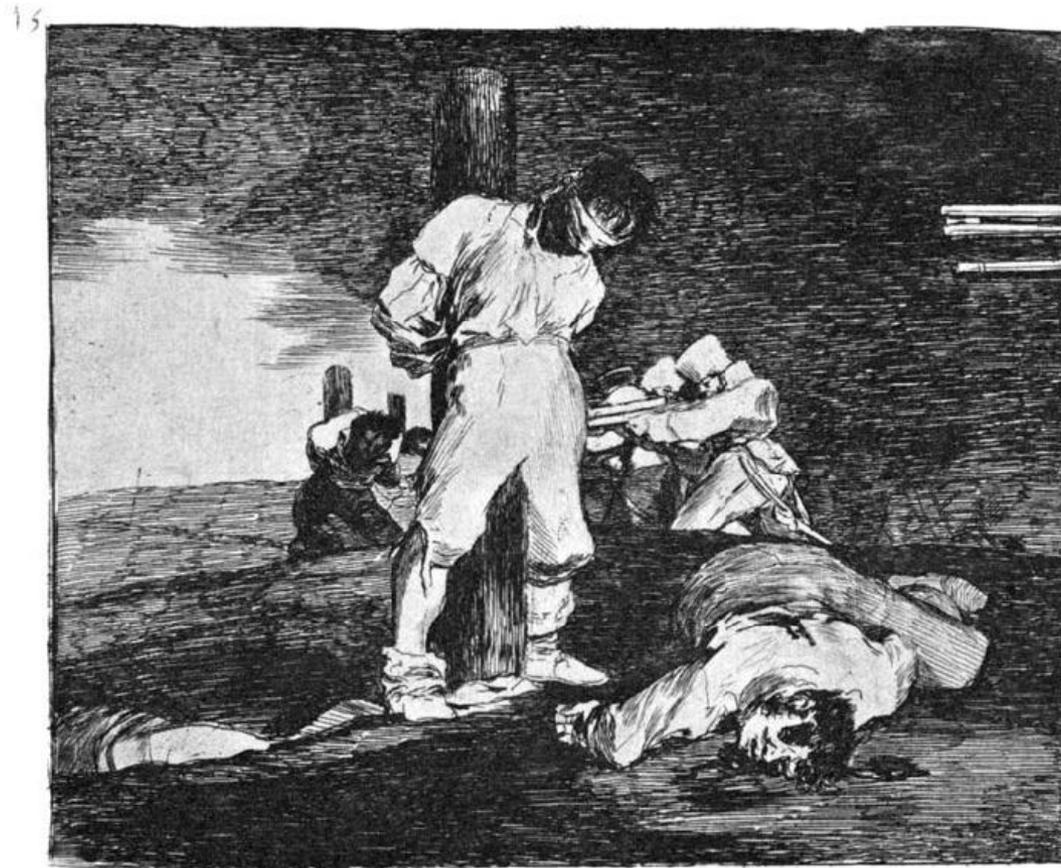

De que mal morira?

Ф. Гойя,
«От какой болезни он умрет?»

Ф. Гойя, Серия офортов «Бедствия войны»,

Лист 15: *Ничего не поделаешь*. Расстрел пленных.

Y no hai remedio.

Ф. Гойя, Серия офортов «Бедствия войны», Лист 70: *Не зная пути*.
Длинная вереница связанных верёвкой пленных идет по горной местности.

No saben el camino.

Ф. Гойя, Шабаш ведьм. Фреска «Дома глухого». 1820—1823

Ф. Гойя, Сатурн, пожирающий
своего сына. Из цикла росписей
«Дома глухого»

**Жан Дезирé Гюста́в
Курбé**

10

июня 1819, Орнан — 31
декаря 1877, Ла Тур-де-
Пей, Швейцария) — фран
цузский живописец, пейза
жист, жанрист и портретис
т. Считается одним из
завершителей
романтизма и
основателей реализма в
живописи.

Автопортрет , 1848-1849

Курбе, «Похороны в Орнани», 1849—1850

Курбе, «Автопортрет с черной собакой», 1842

Курбе, «Мастерская художника», 1855

Жан Франсуа Миллэ
4 октября 1814 — 20
января 1875,
французский художник, один
из основателей барбизонской
школы.

Милле, Ветльщик (1848г.),
Национальная галерея, Лондон.

Милле, Пастушка (1863г), Музей д'Орсе, Париж

Милле, Сборщицы колосьев, 1857

Милле, Весна (1868-73гг.), Музей д'Орсе, Париж.

Барбизонская школа — группа французских художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и некоторые другие представители группы. Художники школы опирались на традиции, заложенные голландскими (Якоб ван Рейсдаль, Ян ван Гойен, Мейндерт Хоббема) и французскими (Никола Пуссен и Клод Лоррен) пейзажистами. Непосредственными предшественниками их были П.Юэ и Бонингтон. Влияние на творчество барбизонцев оказывали также их современники, не принадлежавшие группе, — Коро, Курбе, Делакруа.

Руссо. *Вид на Барбизон*, 1850, Пушкинский музей, Москва

Дюпре, Дубы в Фонтенбло

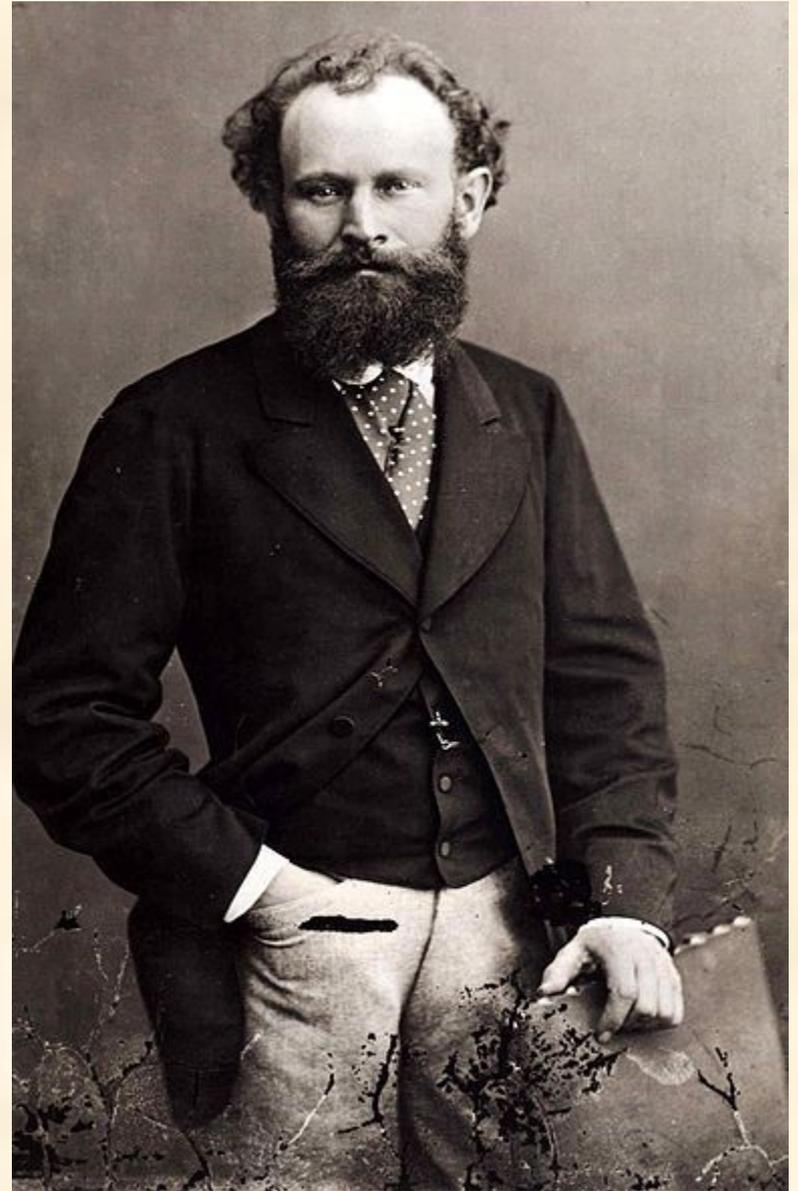
Диаз, Старая мельница около
Барбизона

Добиньї, Весна, 1862, Берлин

Эдуард Мане (23 января 1832 — 30 апреля 1883) — французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.

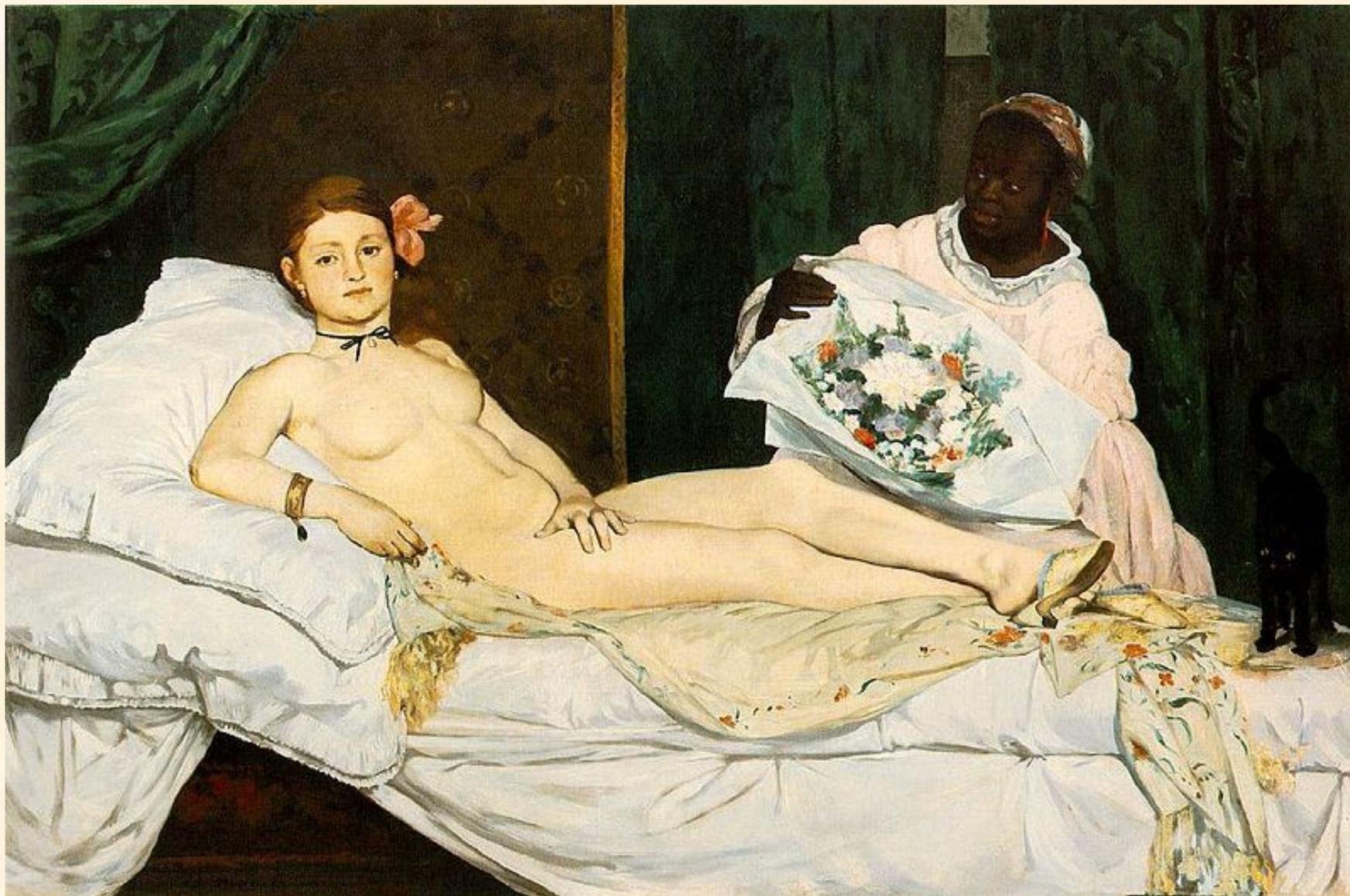
Около 1870, портрет работы Надара

Завтрак на траве. 1863

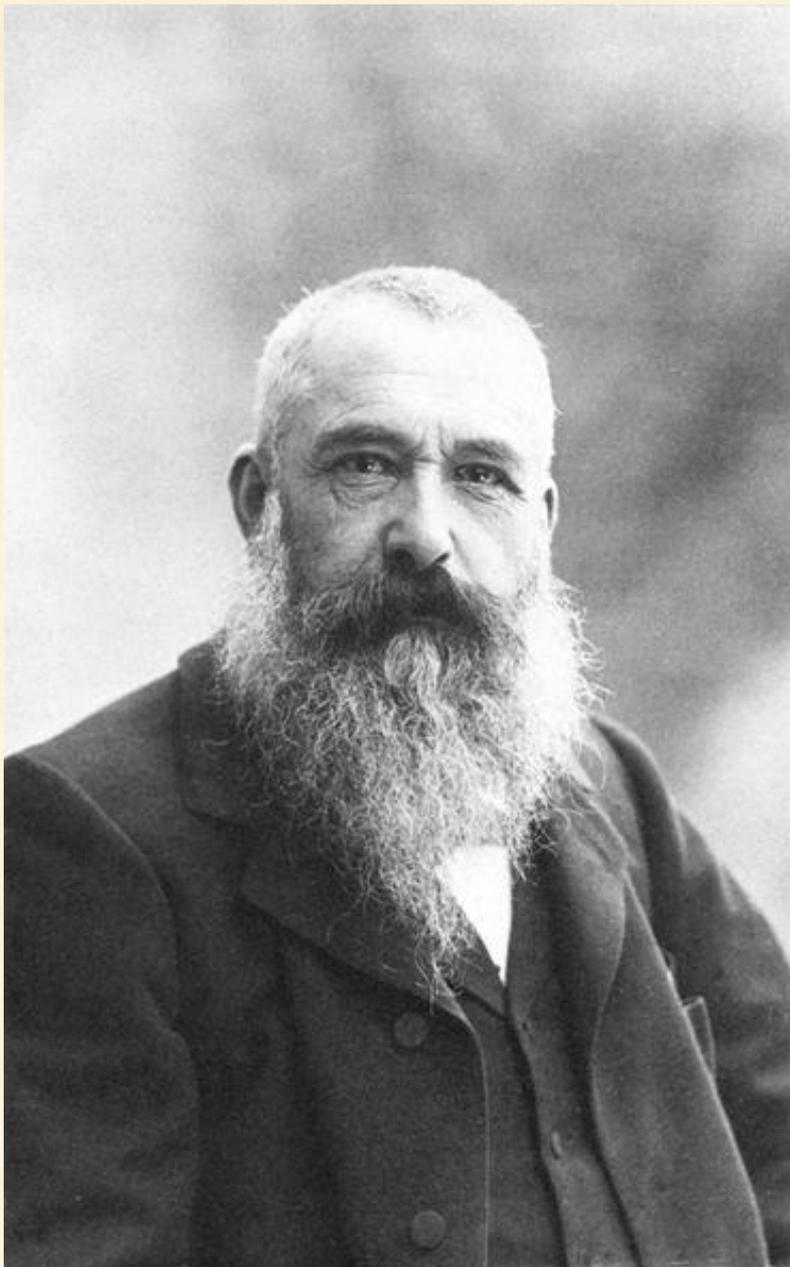

Олимпия, 1863

Бар в «Фоли-Бержер», 1882

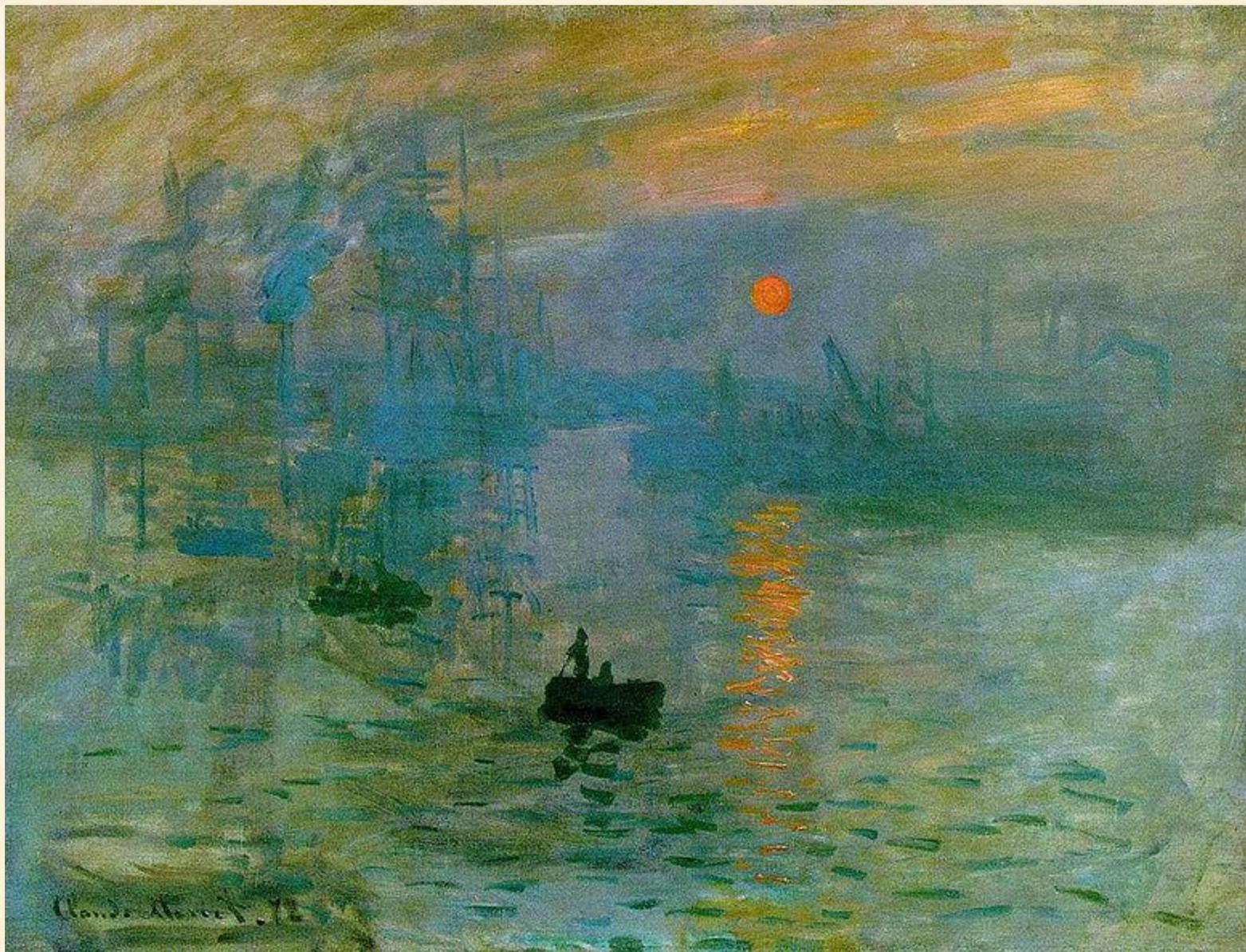

Оскар Кло́д Монé
14 ноября 1840, Париж — 5
декабря 1926, Живерни
французский живописец, один из
основателей импрессионизма

Живописная манера Моне, ставшая
впоследствии классической для
импрессионизма, характеризовалась
письмом раздельными мазками чистого
цвета, позволяющим создавать
богатые световые эффекты и
передавать особенности свето-
воздушной среды.

Клод Моне, фотография Надара, 1899.

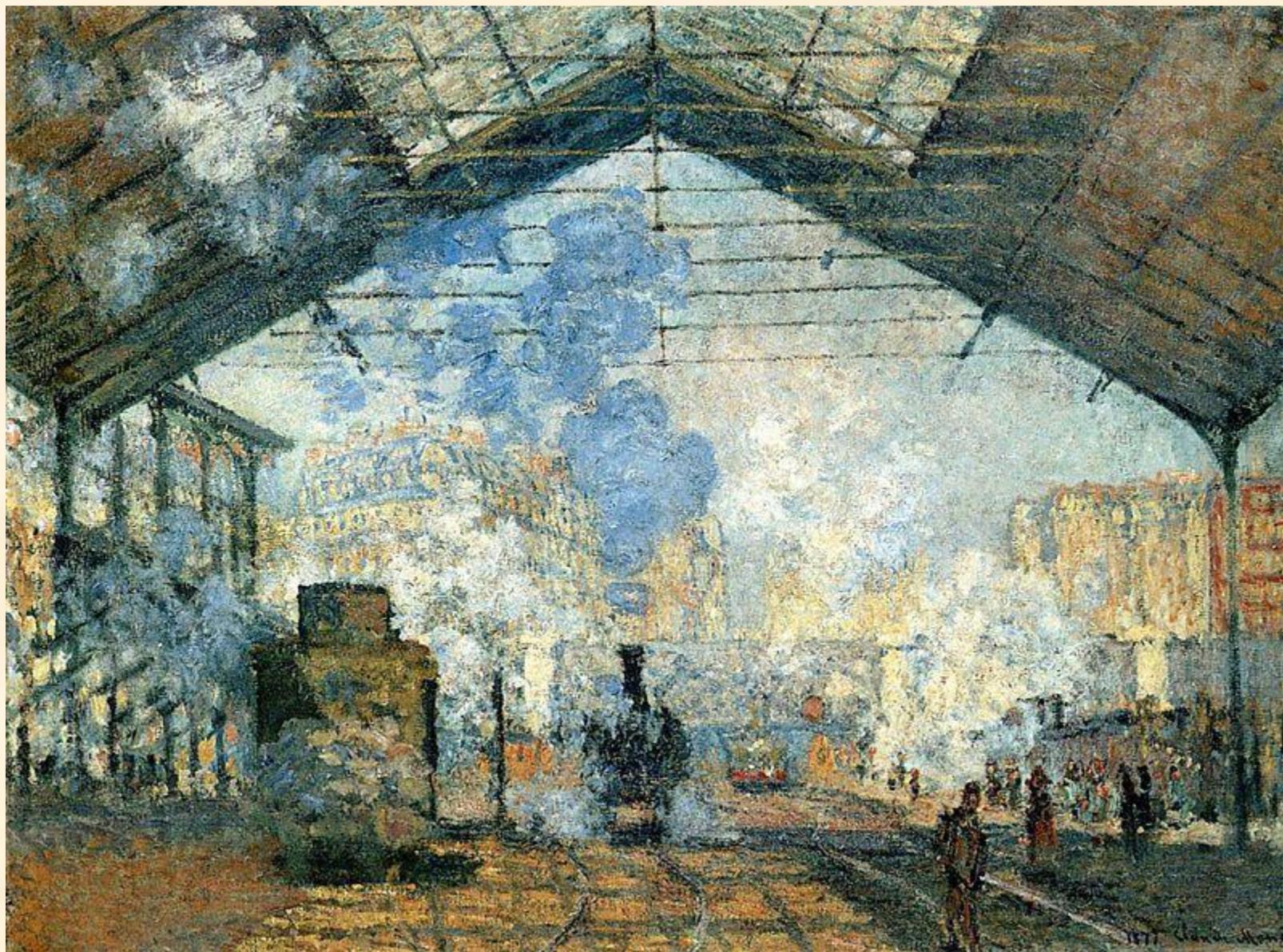
К. Моне, «Впечатление. Восходящее солнце»,
1872 г., Музей Мармоттан-Моне, Париж

К. Моне,
«Бульвар Капуцинок», 1873 г.

К. Моне, «Вокзал Сен-Лазар», 1877 г

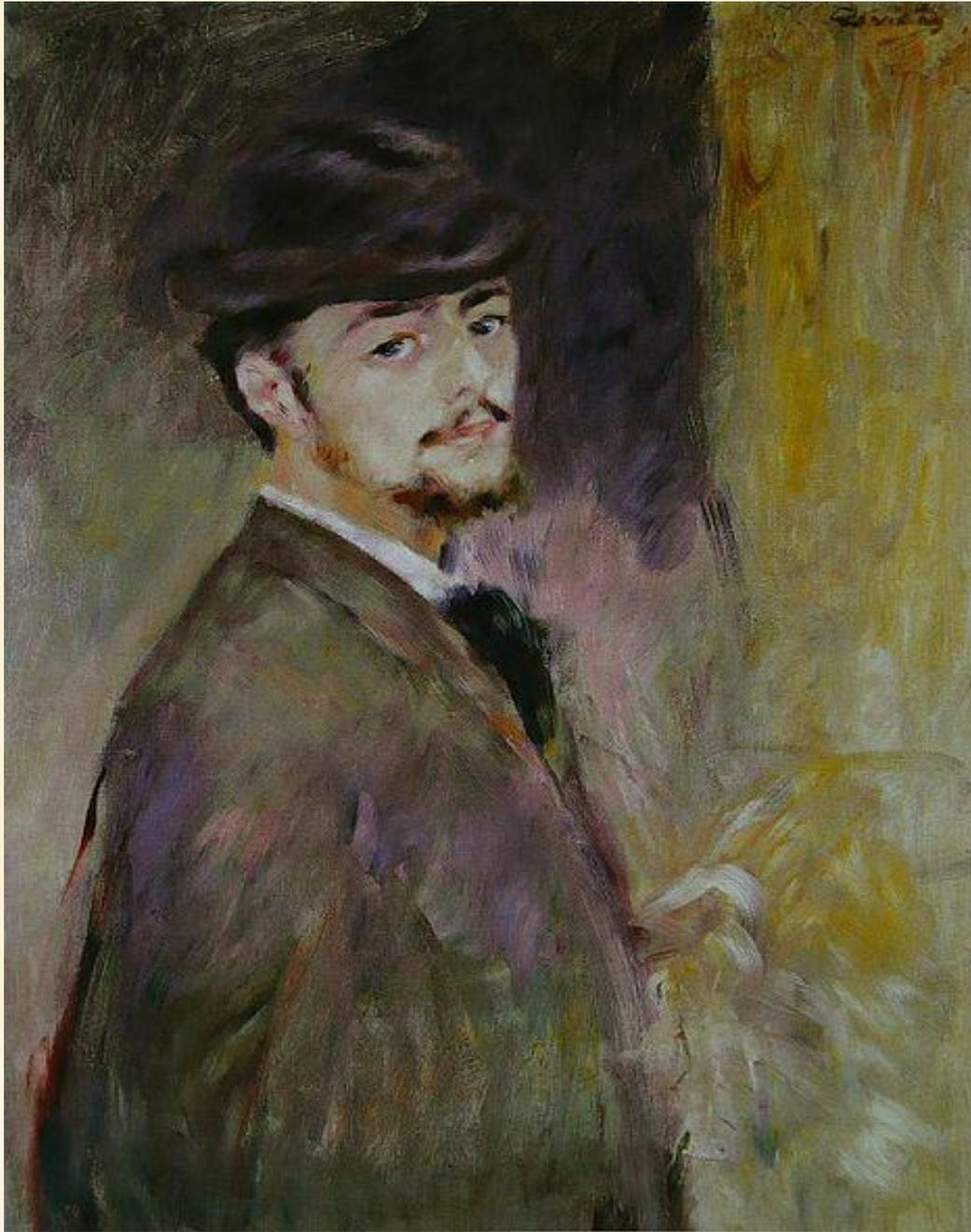

К. Моне, «Сорока», 1868—1869, Музей Орсе, Париж

К. Моне, «Водные лилии», 1915 г.

Пьер Огюст Рену́ар 25
февраля 1841, Лимож — 2
декабря 1919, Кань-сюр-Мер —
французский живописец, график
и скульптор, один из основных
представителей импрессионизма

Ренуар, «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876). Музей Орсе.

Ренуар,
«Танец в Буживале» (т.е. предместье) (1883),
Бостонский музей изящных искусств

Ренуар, «Танец в городе», 1883

Танец в деревне, 1883

Женщина, позировавшая для картины — Алина Шариго, будущая жена Ренуара, а позирующим мужчиной был Поль Лот — близкий друг Ренуара, искатель приключений, журналист и писатель.

Ренаур, «Весенний букет» (1866).
Музей Гарвардского
университета.

Зонтики, 1881 – 1886

На картине изображены люди на парижской улице. Многие из них с зонтиками, но не все — по видимому, дождь только что кончился или только начинается. В левой части на переднем плане изображена молодая женщина с корзинкой, а чуть позади неё, в правой части, женщина с двумя девочками, меньшая из которых (как и женщина с корзинкой) смотрит прямо на зрителя. Композиция картины напоминает фотографический снимок — в частности, неполными, обрезанными фигурами людей по краям полотна. Такой приём был популярен у импрессионистов того времени.

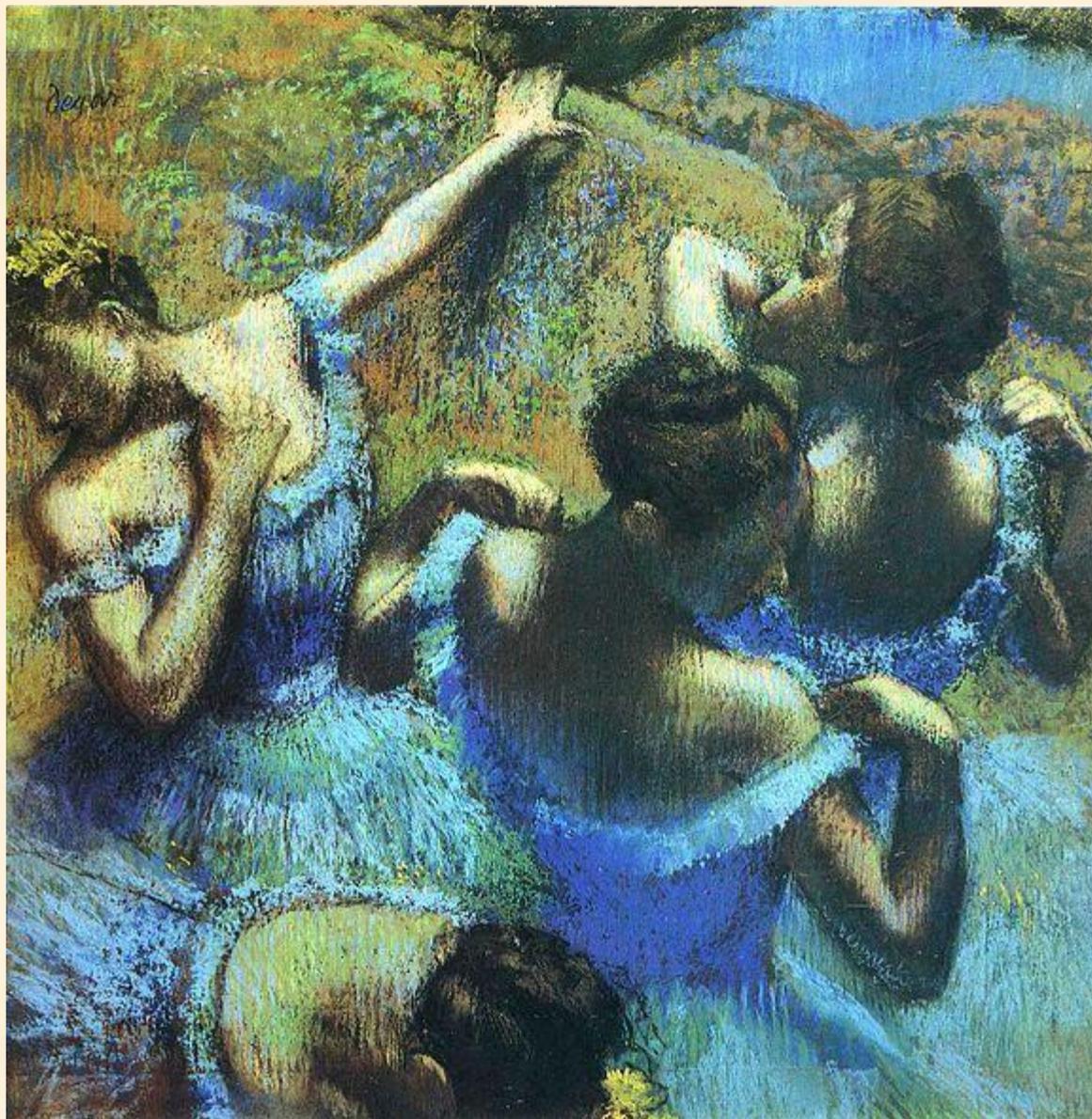

Эдга́р-Жермен-Илер де Га, или Эдга́р
Дега́
(19 июля 1834, Париж — 27
сентября 1917) —
французский живописец, один из
виднейших и оригинальнейших
представителей импрессионистского
движения.

Автопортрет, 1854-1855

Э. Дега. Голубые танцовщицы. Музей им. Пушкина, Москва

Дега, Балетная школа.

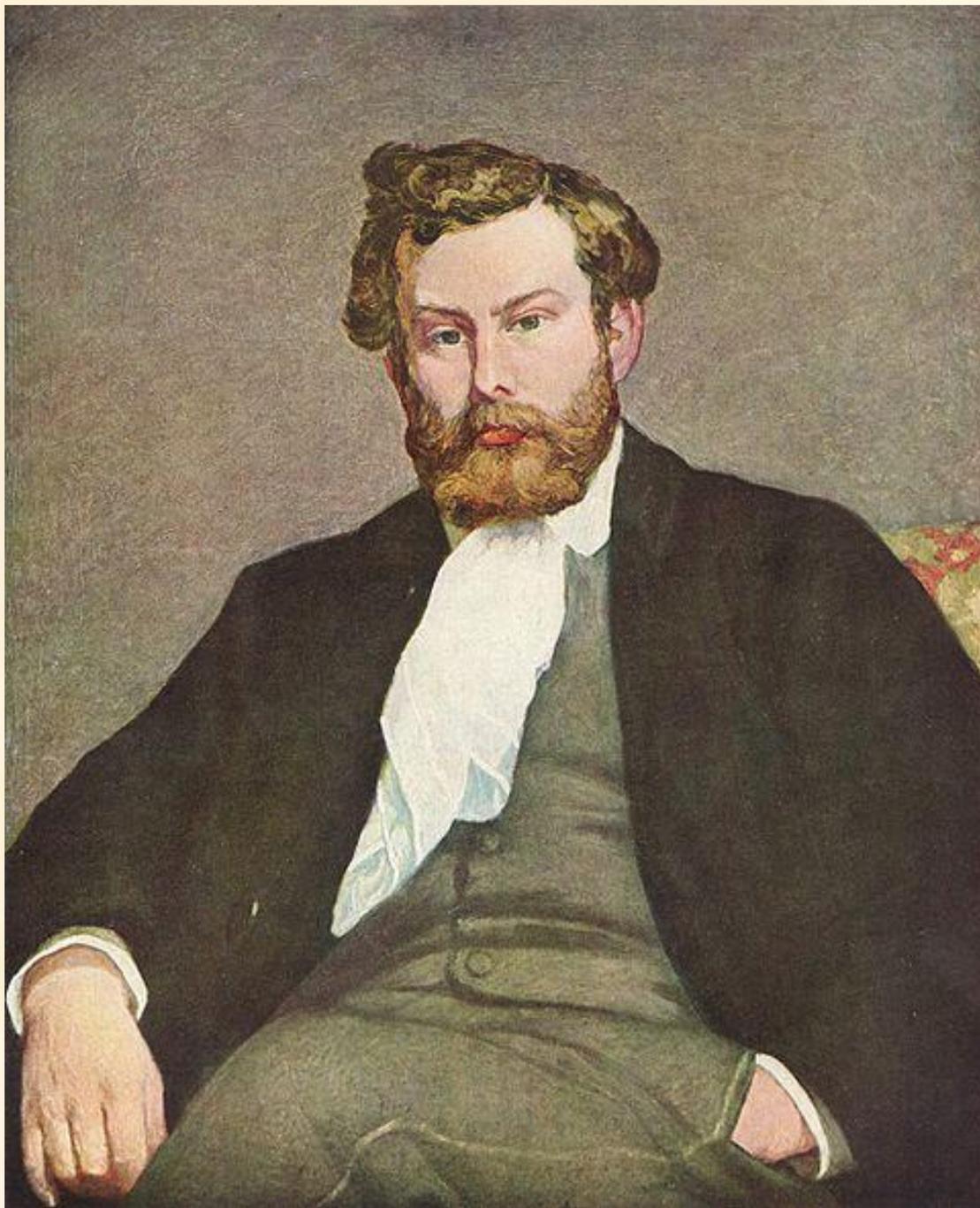

Дега, Урок танцев
(1873-1875),
Музей Орсе, Париж.

Дега, Перед стартом, 1862-1880, музей Орсе, Париж

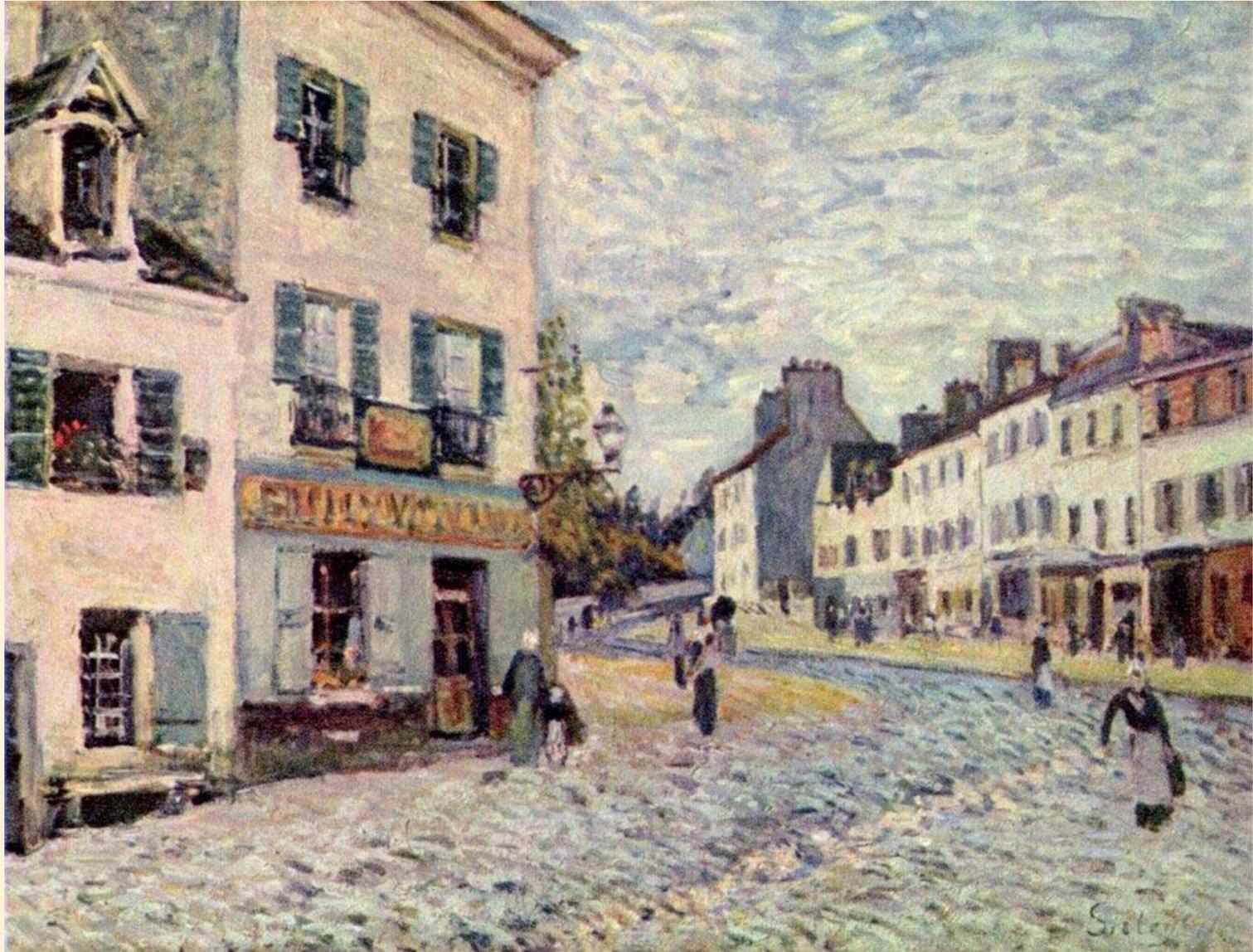
Альфред Сислей
30 октября 1839 - 29
января 1899
французский живописец-
пейзажист английского
происхождения, представитель
импрессионизма

Портрет Альфреда Сислея
работы Огюста Ренуара

Альфред Сислей
Наводнение в Пор-Марли. 1876

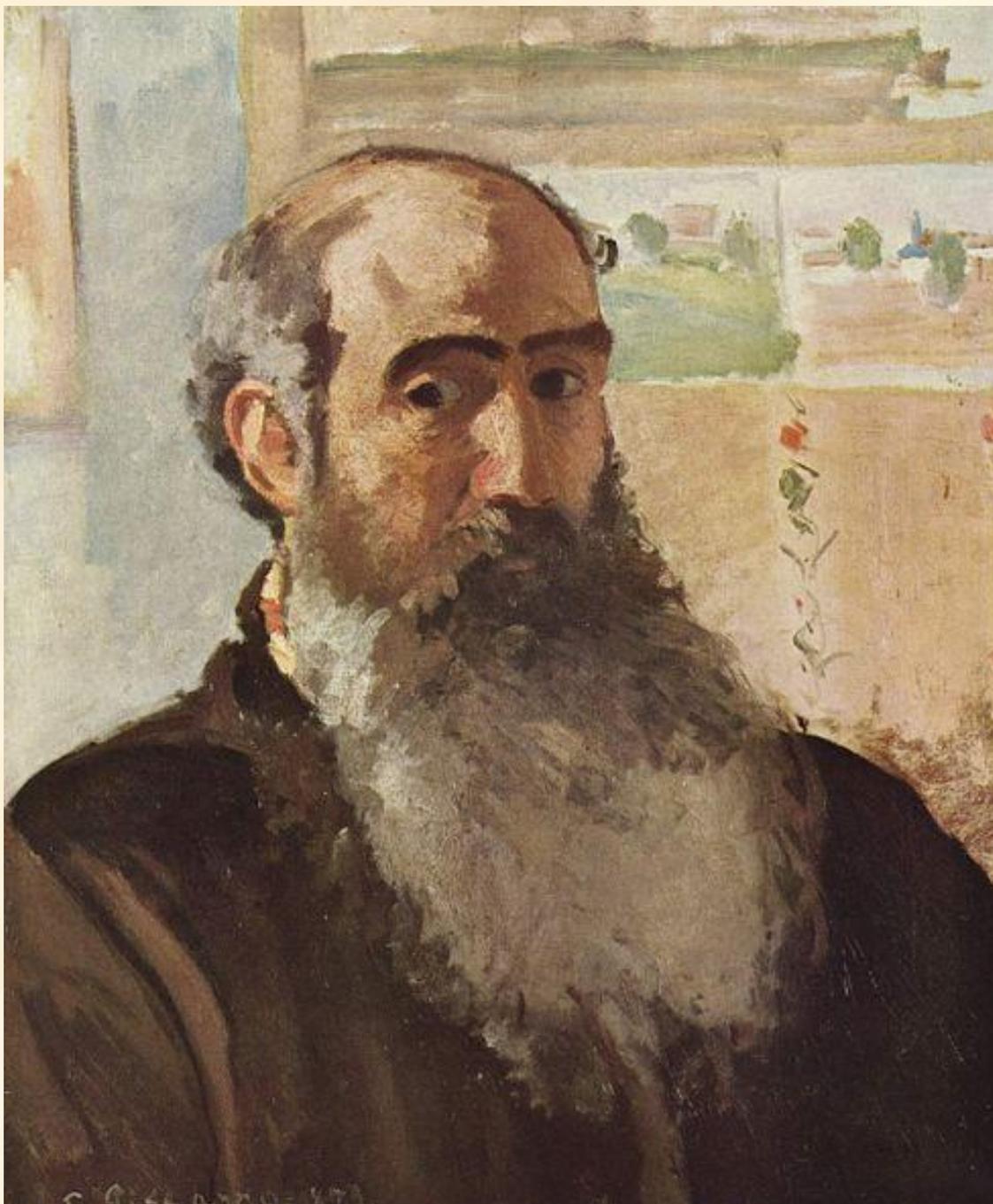

Альфред Сислей
Улица в Марли. 1876

Сислей, Осень: Берег Сены вблизи Буживаля.
1873. Музей изящных искусств. Монреаль

Жакóб Абраáм Камíль
Писсаррó
10 июля 1830 — 12
ноября 1903

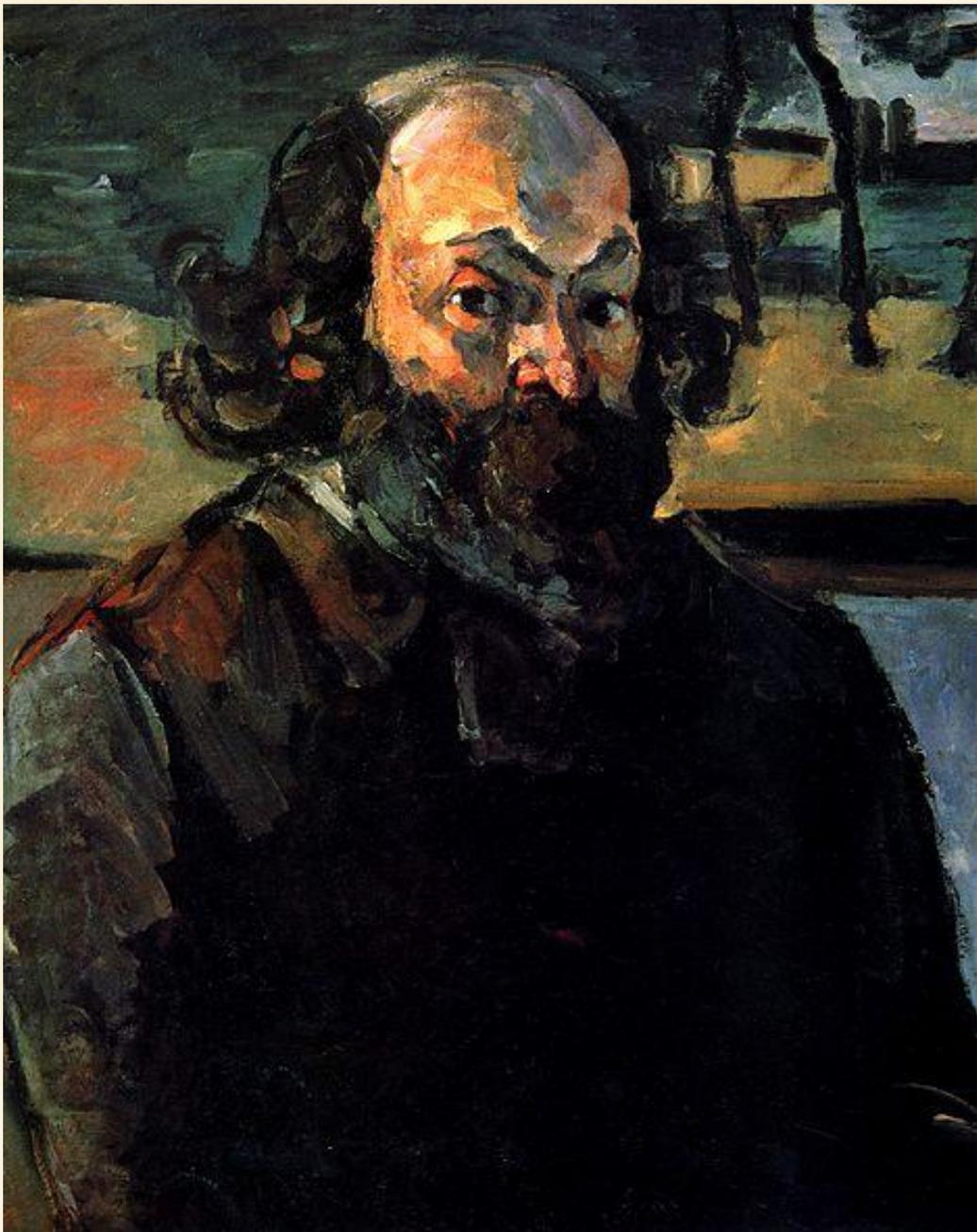
Автопортрет, 1873

Писсарро́, «Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно.» 1897

Писсарро,
Пейзаж с большими деревьями

Поль Сезанн
1839 – 1906

Автопортрет, 1875

Сезанн, «Гора Сен-Виктуар и Черный замок», 1904 -1906 г.

Сезанн, «Натюрморт с драпировкой»,
1889 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург

Сезанн, «Берега Марны», 1888г., Эрмитаж, Санкт-Петербург

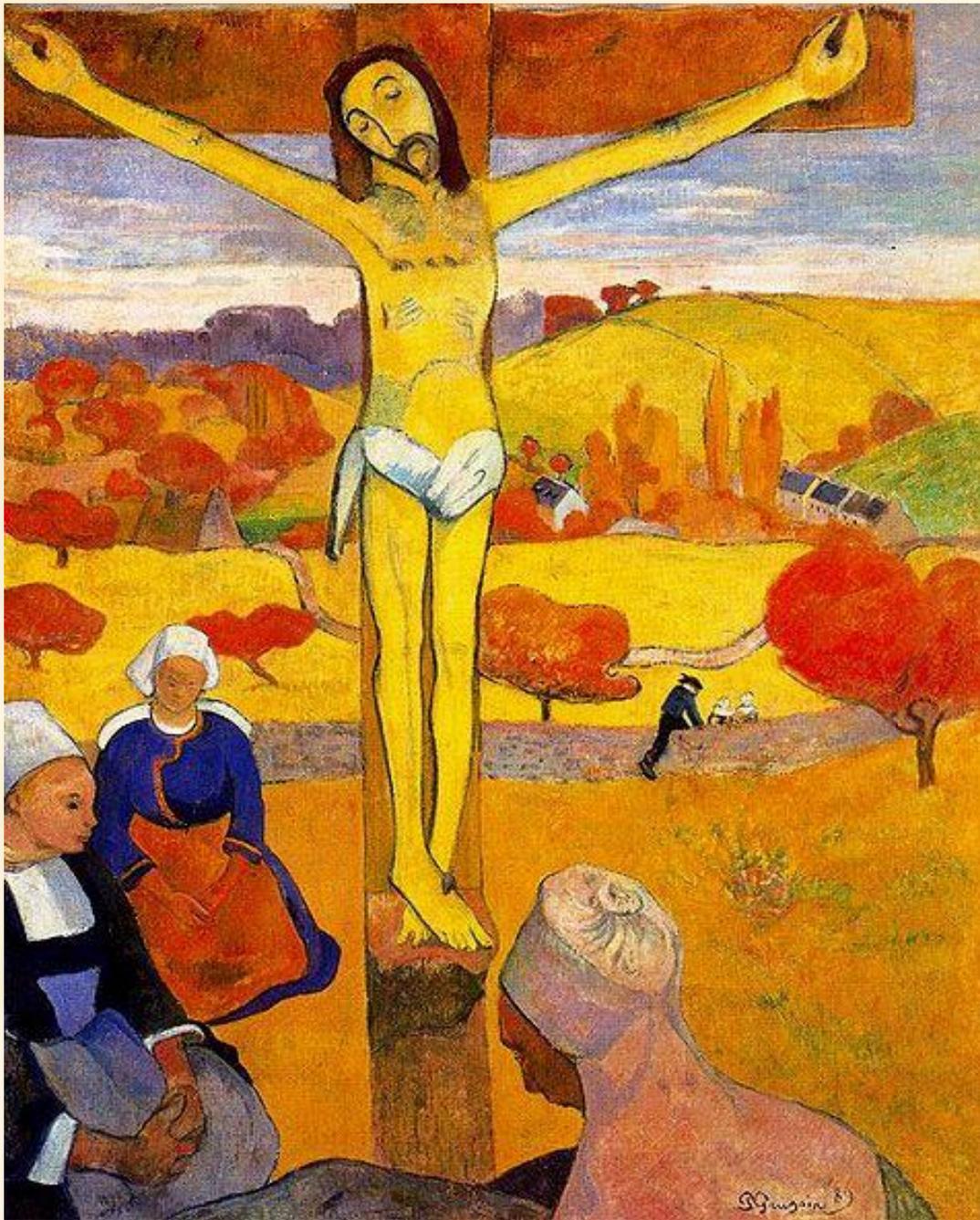

Эжéн Анри́ Поль Гогéн
7 июня 1848 — 8 мая 1903 —
французский живописец, скульптор-
керамист и график. Наряду
с Сезанном и Ван Гогом был
крупнейшим
представителем постимпрессионизма.

Гоген, Кафе в Арле (1888)

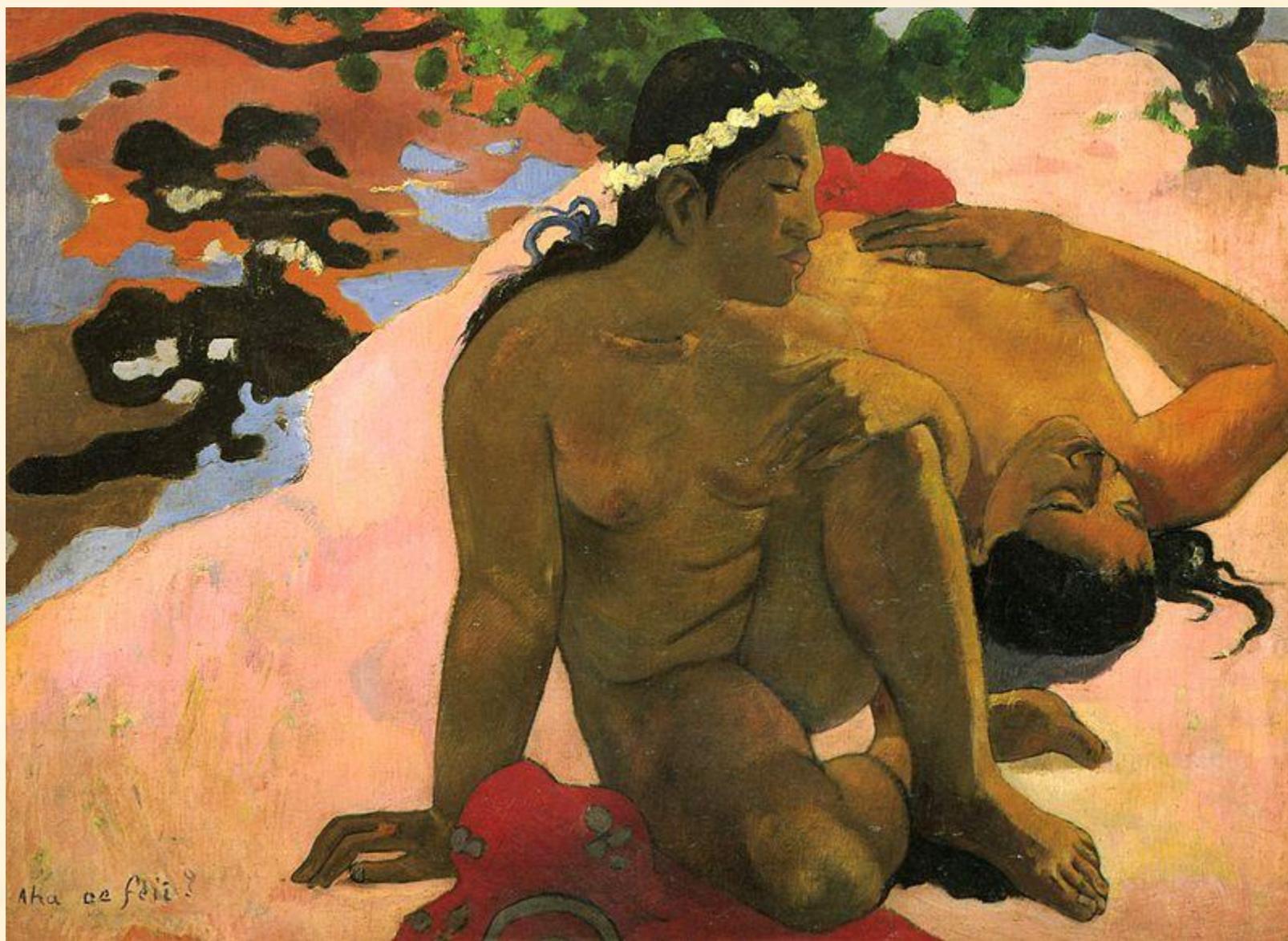

Гоген, Жёлтый Христос, 1889

Гоген, Дух мёртвых не дремлет (1892)

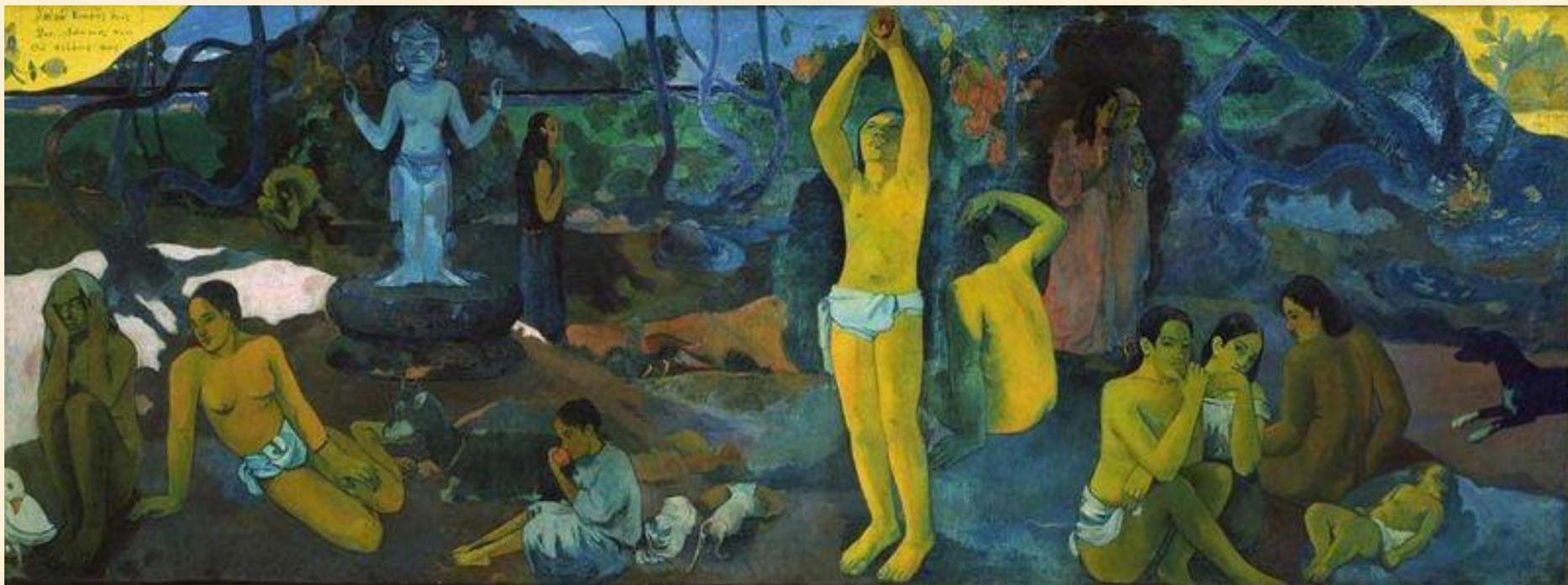
Гоген, А, ты ревнуешь? (1892)

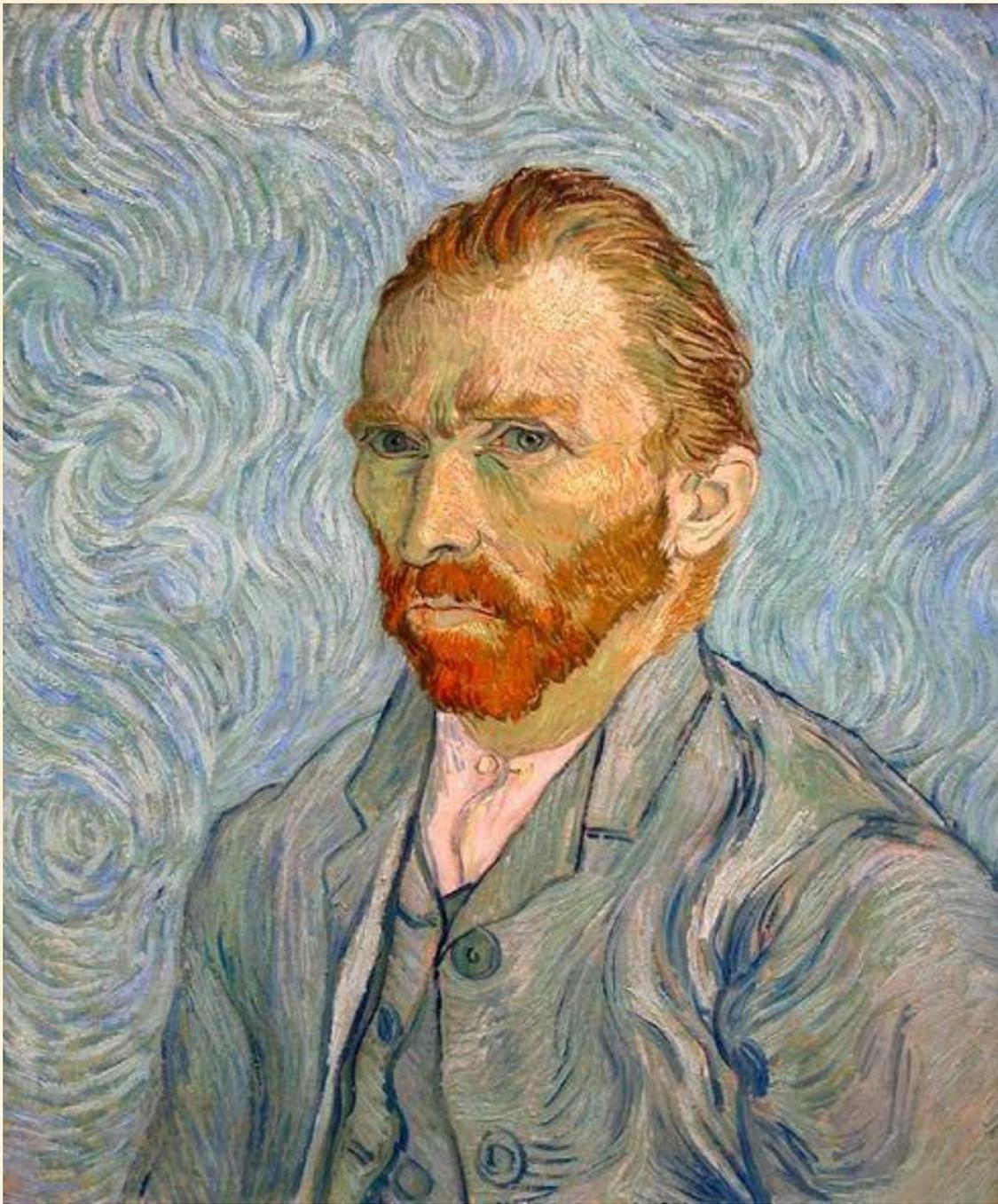

Гоген, Женщина, держащая
плод (1893)

Гоген, Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём? (1897—1898)

Винсэнт Виллем Ван Гог
30 марта 1853 — 29
июля 1890 — всемирно
известный
нидерландский художник-
постимпрессионист.

Автопортрет, 1889

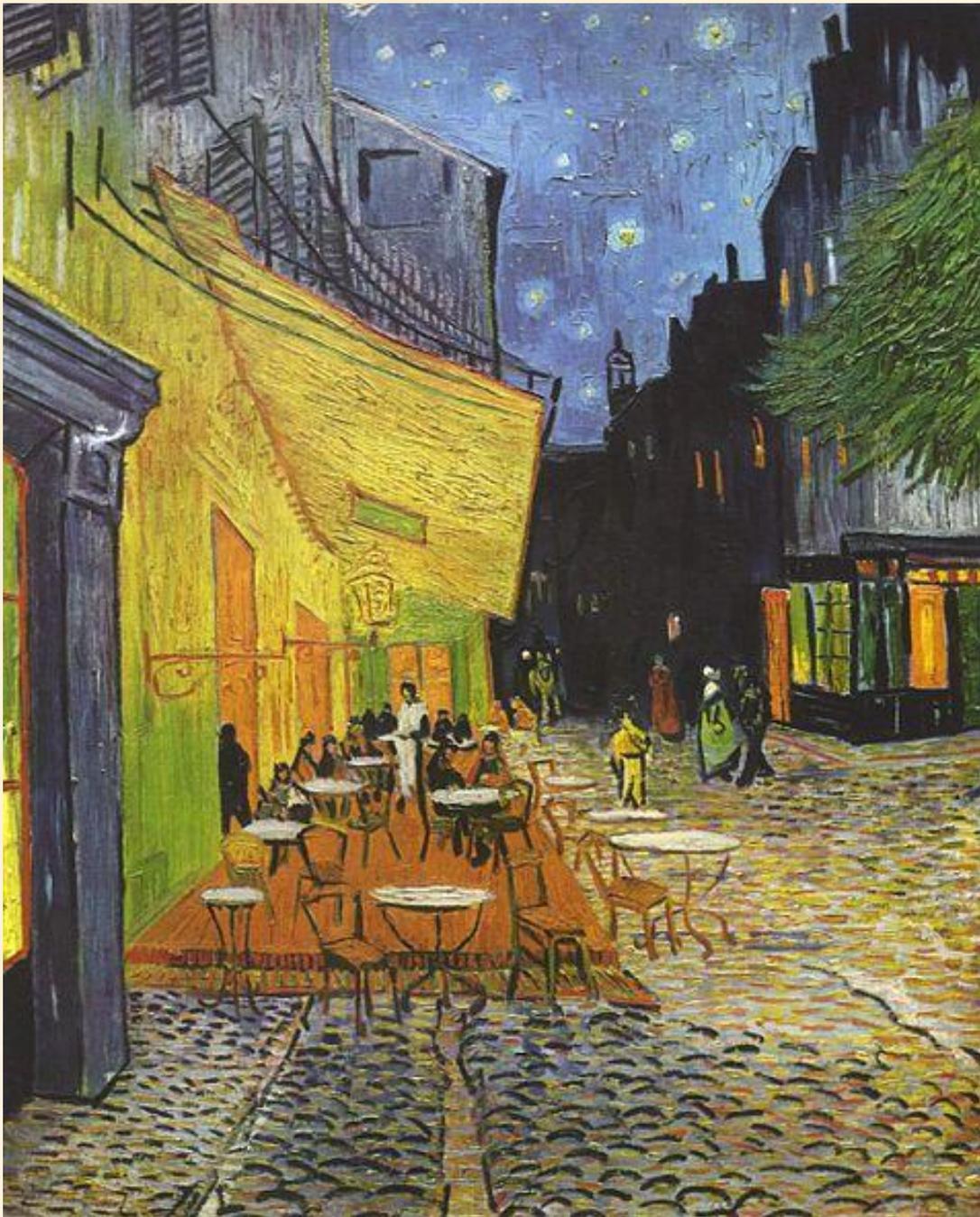
Ван Гог, «Автопортрет с
отрезанным ухом», 1889

Ван Гог, Спальня в Арле (первый вариант), 1888

Ван Гог, Звёздная ночь (1889)

Ван Гог,
Ночная терраса кафе (1888)

Ван Гог, Подсолнухи, 1888

Ван Гог, Ирисы (1889)

Ван Гог, Ирисы (1889)

