

Стили XIX века. Множество
художественных направлений в
искусстве. Живопись

Течения в живописи XIX столетия

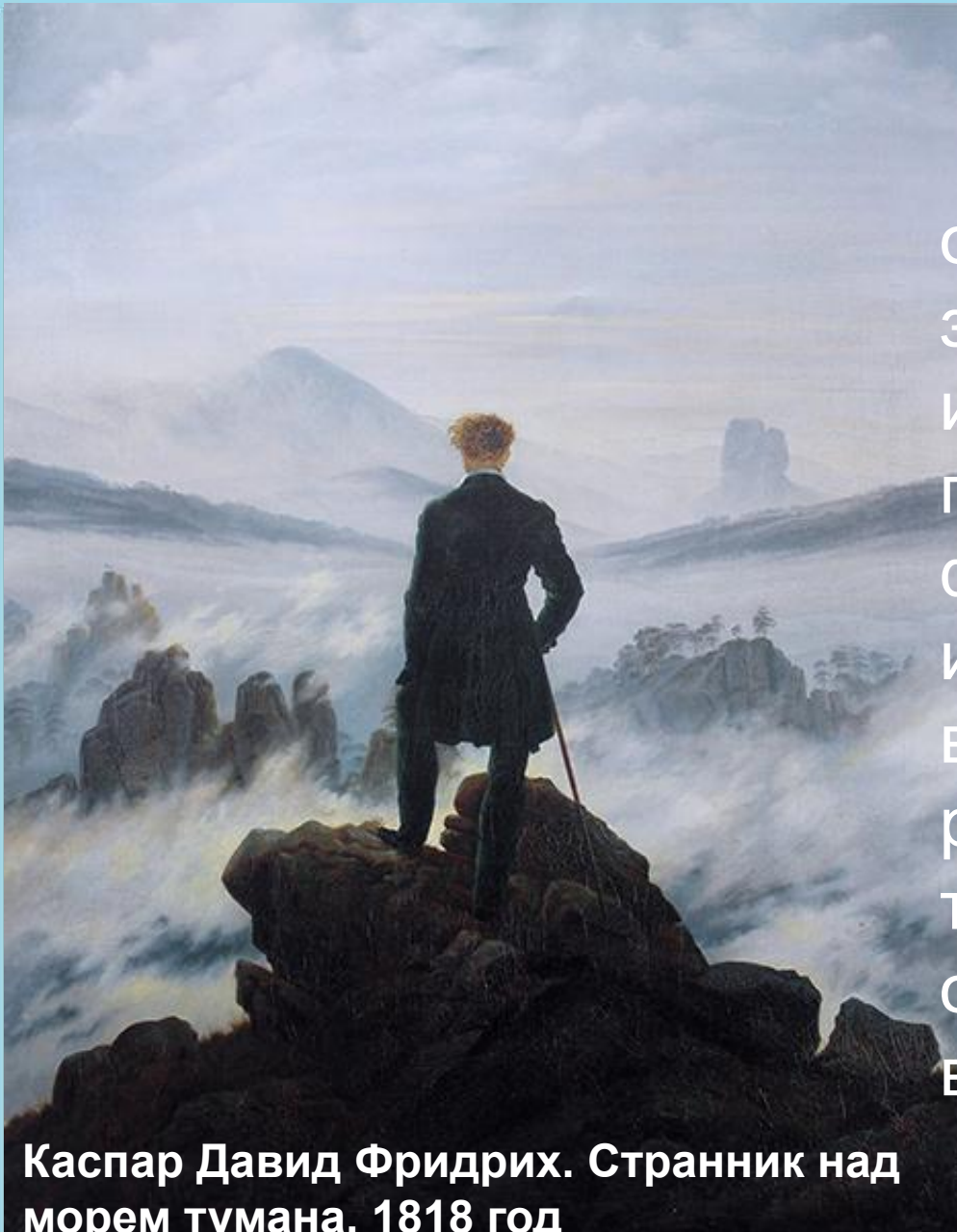
от классицизма до постимпрессионизма

Жак Луи Давид. Сабинянки, останавливающие битву между римлянами и сабинянами. 1799 год

Героический или революционный классицизм

- появляется на исходе восемнадцатого столетия, в преддверии Французской революции — отсюда свободолюбивый пафос и публицистичность высказывания.
- Его творцы используют инвентарий уходящей эстетики для прославления идеалов новой эпохи, а на помощь им приходят сюжеты древней истории — прежде всего республиканский Рим как образец гражданской доблести.

Каспар Давид Фридрих. Странник над морем тумана. 1818 год

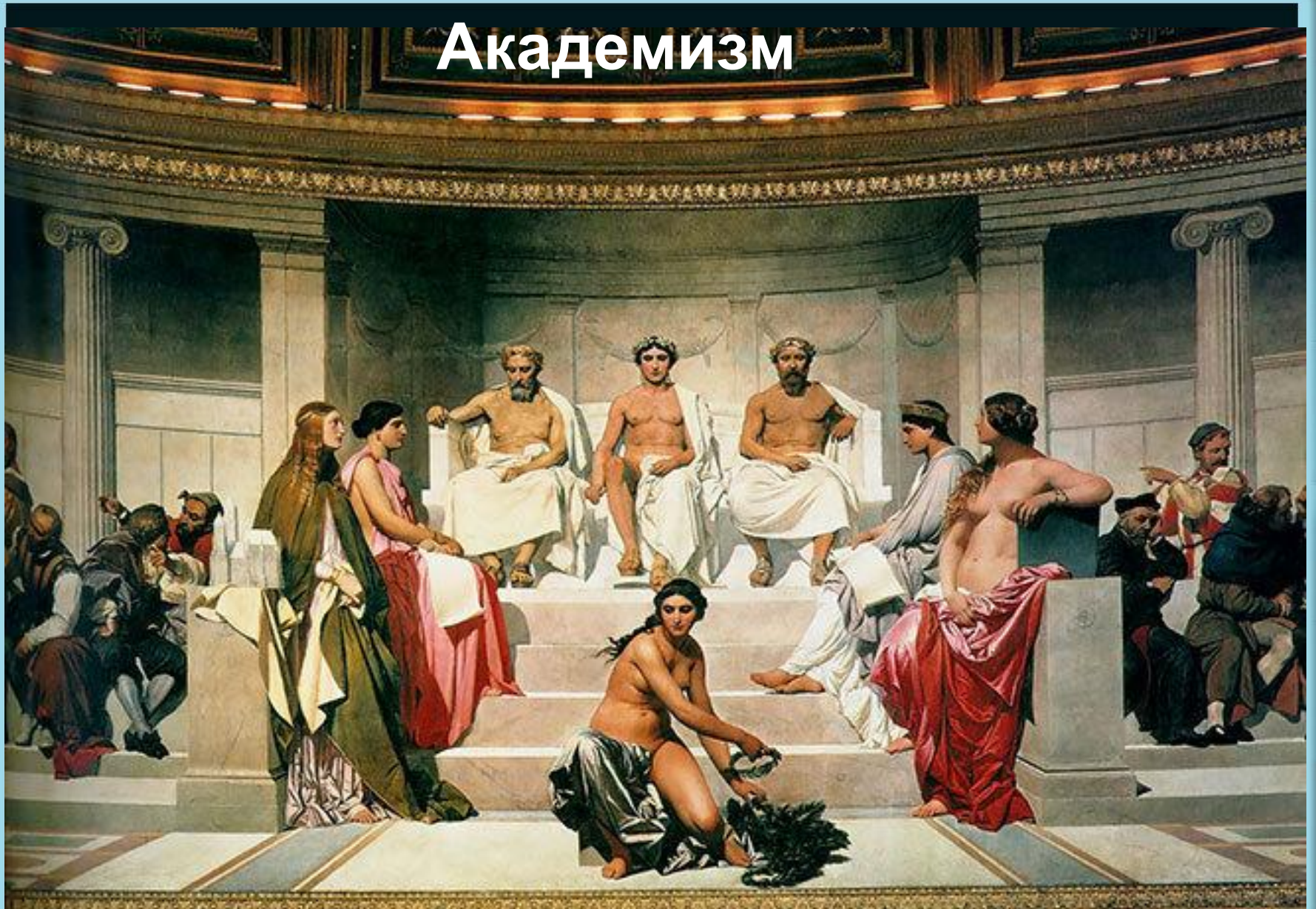
Романтизм

велел живописцам отказаться от заданных схем и творить свободно, подчиняясь чувству и фантазии. Во многом из-за этого романтизм в живописи разнообразен и его трудно охарактеризовать в категориях техники.

Романтики внимательно выбирали эмоционально выразительный колорит (например, «печальные» тона).

Природа для романтиков перестает быть фоном — она становится дикой и необузданной, а пейзаж (часто пустынный) становится «пейзажем души». На уровне сюжета романтики реабилитируют современность и Средневековье, на уровне эмоций — меланхолию, тоску, подавленность и любовные муки.

Академизм

Поль Деларош. Полукружия. Фреска (центральная часть). 1841–1842

ГОДЫ

Академизм

- создавался на основах правил европейских академий изящных искусств. Академисты ориентировались на античных творцов и классиков прошлого (Рафаэля, Рубенса, Пуссена), изображали идеализированную красоту, полагались на точность рисунка и равновесие форм, гармоничность красок и оттенков (совмещали рисунок неоклассицизма с цветовой гаммой романтизма), ратовали за совершенство в мельчайших деталях. Художники академий рисовали обнаженное тело тем охотнее, чем целомудреннее оно выглядело.

Бидермейер

— немецкое (и австрийское) искусство первой половины века, по большей части декоративно-прикладное. Живопись бидермейера отражает буржуазные ценности владельцев одноименной мебели: правильные формы, скупой колорит, сентиментальность, поэтизация маленьких жизненных радостей. Этому способствовали политические заморозки: от социальных тревог художников тянуло сбежать в семейную идиллию.

Фридрих фон Амерлинг.
Портрет Рудольфа фон Артхабера
с детьми. 1837 год

Назарейцы

Фридрих Овербек. Италия и Германия. 1811–1828 годы

Назарейцы

были немецкими романтиками, тосковавшими по духовности Средневековья и раннему итальянскому Возрождению. «Упадочному», наднациональному классицизму и академизму они противопоставляли религиозную строгость и монументальность: рисовали фрески, изучали примитивистов, отказывались от мифологических сюжетов в пользу библейских или исторических и работали в кельях, ища идеалы для воплощения не в природе, а в душе. Чудаческая группировка смогла одновременно повлиять на два враждовавших между собой течения второй половины девятнадцатого века — академистов и прерафаэлитов.

Прерафаэлиты

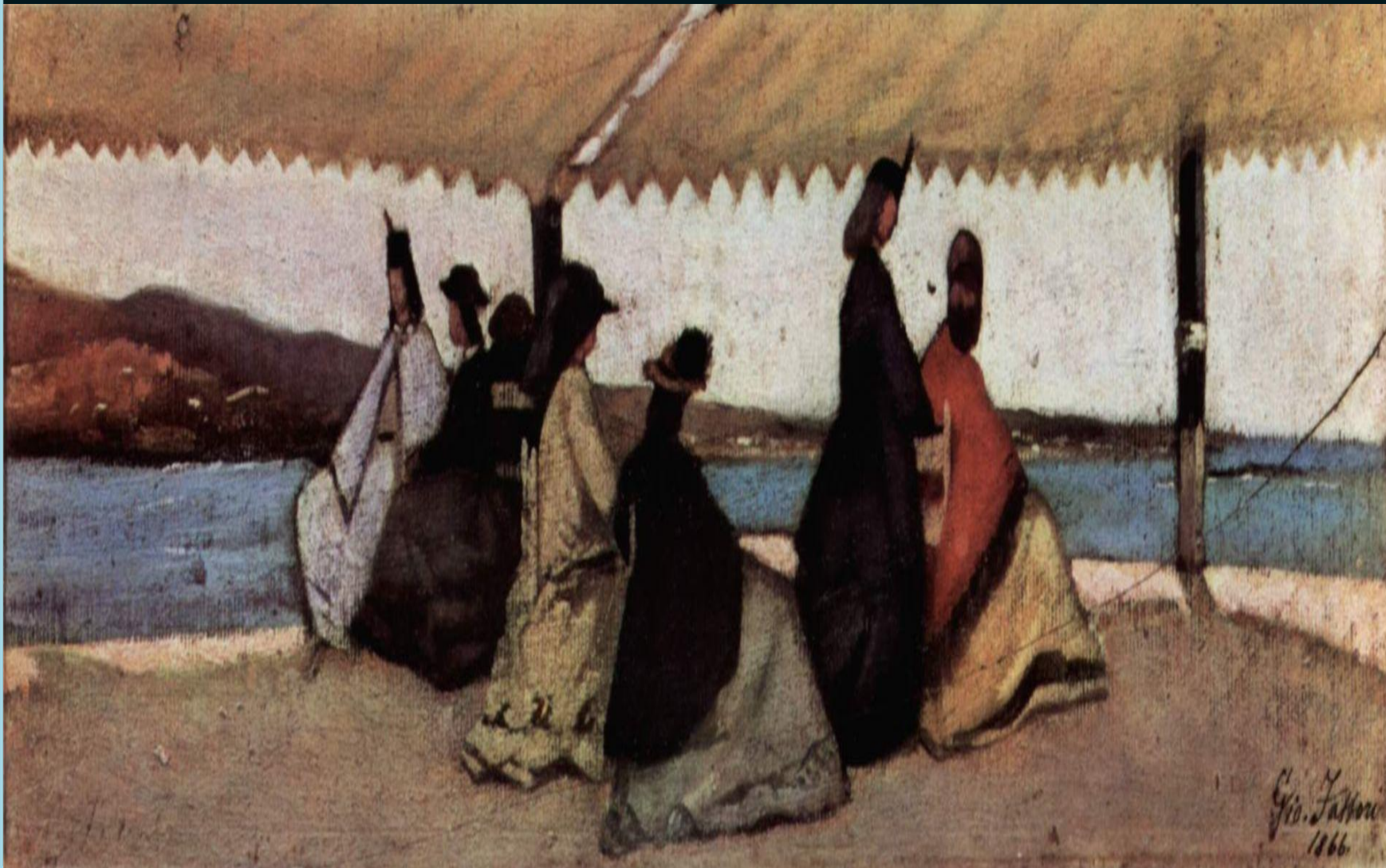
Джон Эверетт Милле. Офелия. 1852 год

Прерафаэлиты

- вслед за назарейцами страстно отринули правила академизма, провозгласив ориентацию на живопись Средневековья и Возрождения, — но только до Рафаэля. Это значило, что роскоши и величию они предпочитали строгость и правильные формы. Изысканный и элегантный рисунок эти неоромантики совмещали с насыщенной цветовой палитрой. Борясь с условностями академизма, они обращались как к сюжетам из средневековой истории, так и к современной буржуазной жизни, как к Шекспиру, так и к озерной школе. От романтиков прерафаэлиты унаследовали эмоциональность, ностальгию и тонкость символики.

Маккьяйоли

Джованни Фаттори. Ротонда Пальмиери. 1866 год

Маккьяйоли

— тосканские художники, самостоятельные итальянские импрессионисты. Название группировки происходит от слова *macchia* — «пятно», поскольку их техника основывалась на свободном распределении по плоскости сочных цветовых пятен, образующих динамичные светотеневые контрасты. Маккьяйоли отказались от религиозных и мифологических сюжетов в пользу более демократических и декларативно работали не в мастерских, а на открытом воздухе.

Реализм

Илья Репин. Бурлаки, идущие вброд. 1872 год

Реализм

был скандален в тематике: отбросив мифологию, религию и историю, он сосредоточился на современности. Реализм был скандален в сюжетах: отбирал те, которые раньше считались низкими и пошлыми.

Реализм был скандален в формате: эти низкие сюжеты он изображал на гигантских полотнах, ранее предназначенных только для академической исторической живописи.

Реализм был скандален политически: нападал на ханжескую буржуазию. Но единой школы он не создал — каждый художник-реалист был волен отображать действительность в меру своего понимания.

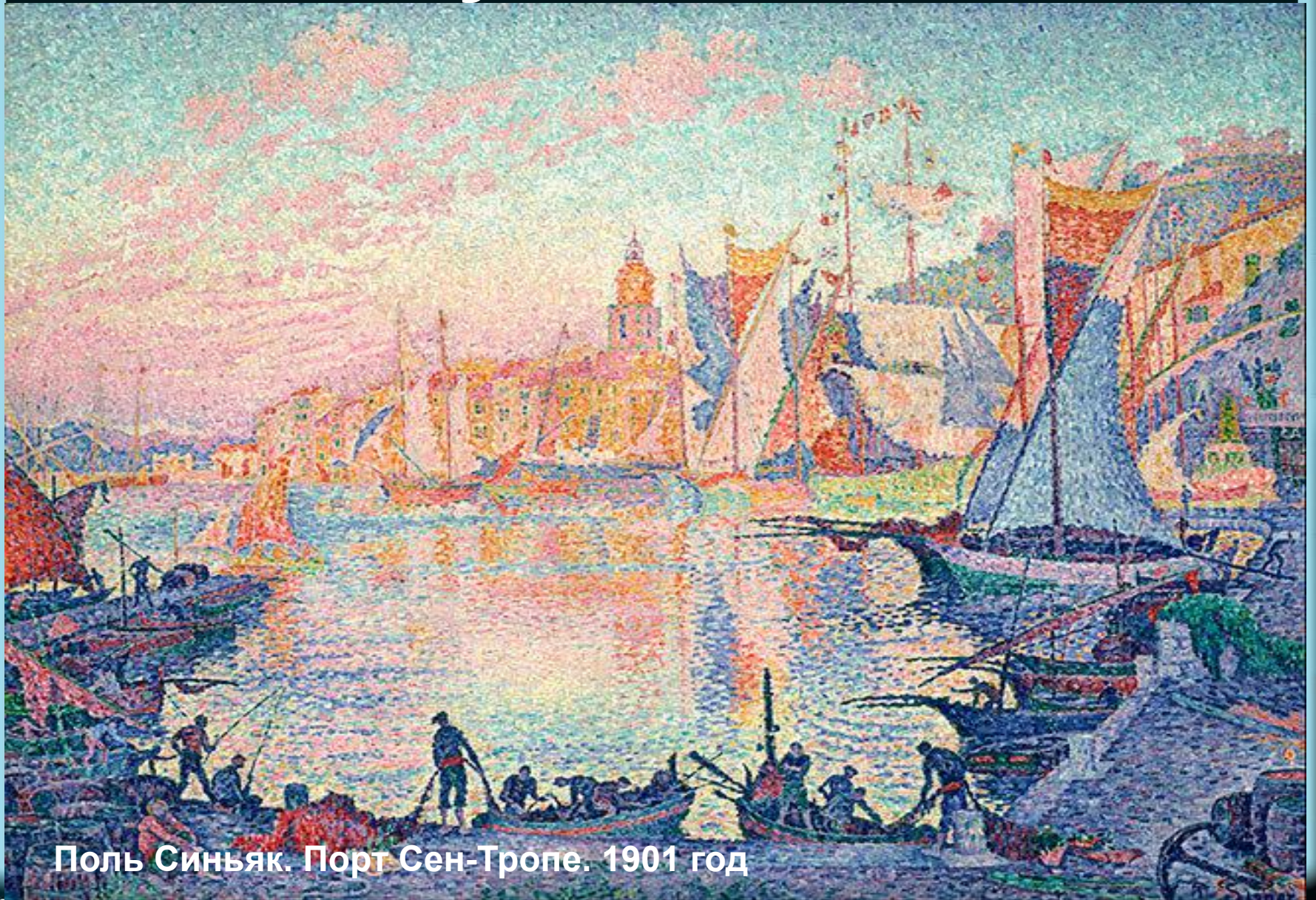
Огюст Ренуар. Лягушатник. 1869 год

Импрессионизм

запечатлевал зрительные реакции на окружающий мир в его конкретных состояниях — меняющемся освещении, подвижности воздушной среды. Четкие раздельные мазки смешиваются в глазу зрителя в сложные тона. Метод импрессионистов родился в условиях работы на пленэре — открытом воздухе: художники передавали тончайшие нюансы освещения, воспроизводя природу в изменчивости. В основе импрессионизма лежит научная теория цвета как производного от белого (солнечного) света; импрессионисты утвердили новое видение окружающей реальности, показав, что глаз — послушный инструмент человеческого мозга.

Пуантилизм

Поль Синьяк. Порт Сен-Тропе. 1901 год

Пуантилизм

— одно из первых художественных течений неоимпрессионизма. В отличие от своих предшественников, с натуры художники делали только этюд, а потом шли работать в мастерскую. Вместо смешивания пигментов различных цветов на палитре они использовали чистые цвета, но в виде мельчайших точек. Пуантилисты писали точечными мазками, добавляя к основному цвету дополнительные — контрастные. Художники предполагали, что разные цвета сольются на сетчатке глаза, — как это происходит при восприятии солнечного цвета и света в природе.

ДИВИЗИОНИЗМ

Гаэтано Превиати. Пейзаж. Около 1905 года

ДИВИЗИОНИЗМ

довел работу над восприятием цвета, интуитивно начатую импрессионистами и продолженную пуантилистами, до логического завершения, положив его на полностью научную основу. Если для пуантилистов главными все же были точки, то дивизионисты были не против удлинённых мазков и пятен; главное, что они всерьёз полагались на оптическую теорию и разделение цветов. С помощью рациональной техники они надеялись сделать картины ярче, лучше передать ощущение световоздушной среды.

Джеймс Уистлер. Симфония в белом № 2. 1864 год

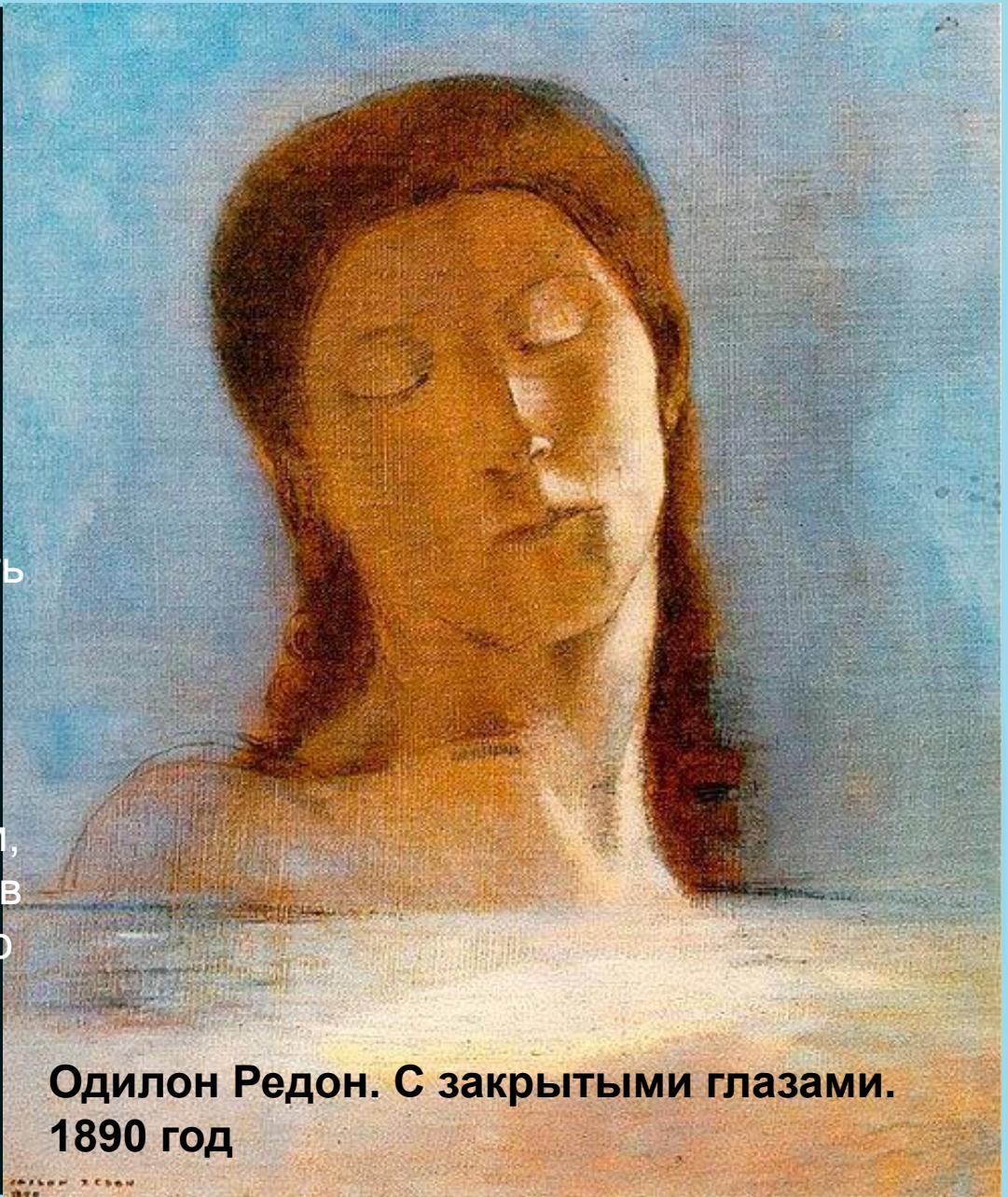
Эстетизм

отрекался от конкретных сюжетов и дидактики, ведь, по его догме, искусство автономно и самодостаточно. В этом смысле художники-эстетисты были полноправными современниками Готье, Гюисманса и Уайльда. Эмоции зритель должен был получать не от предмета изображения, а от красоты искусства ради искусства; вместо этики ему обычно предлагали эротику.

К эстетистам иногда причисляют и тех, кто изображал античные сюжеты, видя в них исключительно источник декадентствующего гедонизма.

СИМВОЛИЗМ

знаменовал усталость от реального, рационального, современного, прогрессивного, позитивного. Художники пытались указать на инобытие — ирреальное, неясное, невыразимое. Отсюда метафоричность, установка на неоднозначность интерпретации; отсюда и неизбежный пессимизм по отношению к здешнему миру, сумрачность и меланхолия. Как и романтизм, символизм — целое течение в культуре, поэтому однозначно опознаваемого живописного символизма не существует.

Одилон Редон. С закрытыми глазами.
1890 год

Густав Климт.

Поцелуй.

1907–1908

годы

Ар-нуво, либерти, югендстиль, сецессион, модерн

— так в разных странах назывался стиль, прежде всего важный в архитектуре, интерьере и прикладном искусстве. Этот стиль пытался охватить, украсить собой все области жизни. Поэтому живопись модерна прежде всего декоративна, однако сочетает орнаментальность с утонченным колоритом и четкостью человеческих фигур на переднем плане. В философии модерна много взял у символизма, поэтому в нем так много женских образов.

Постимпрессионизм

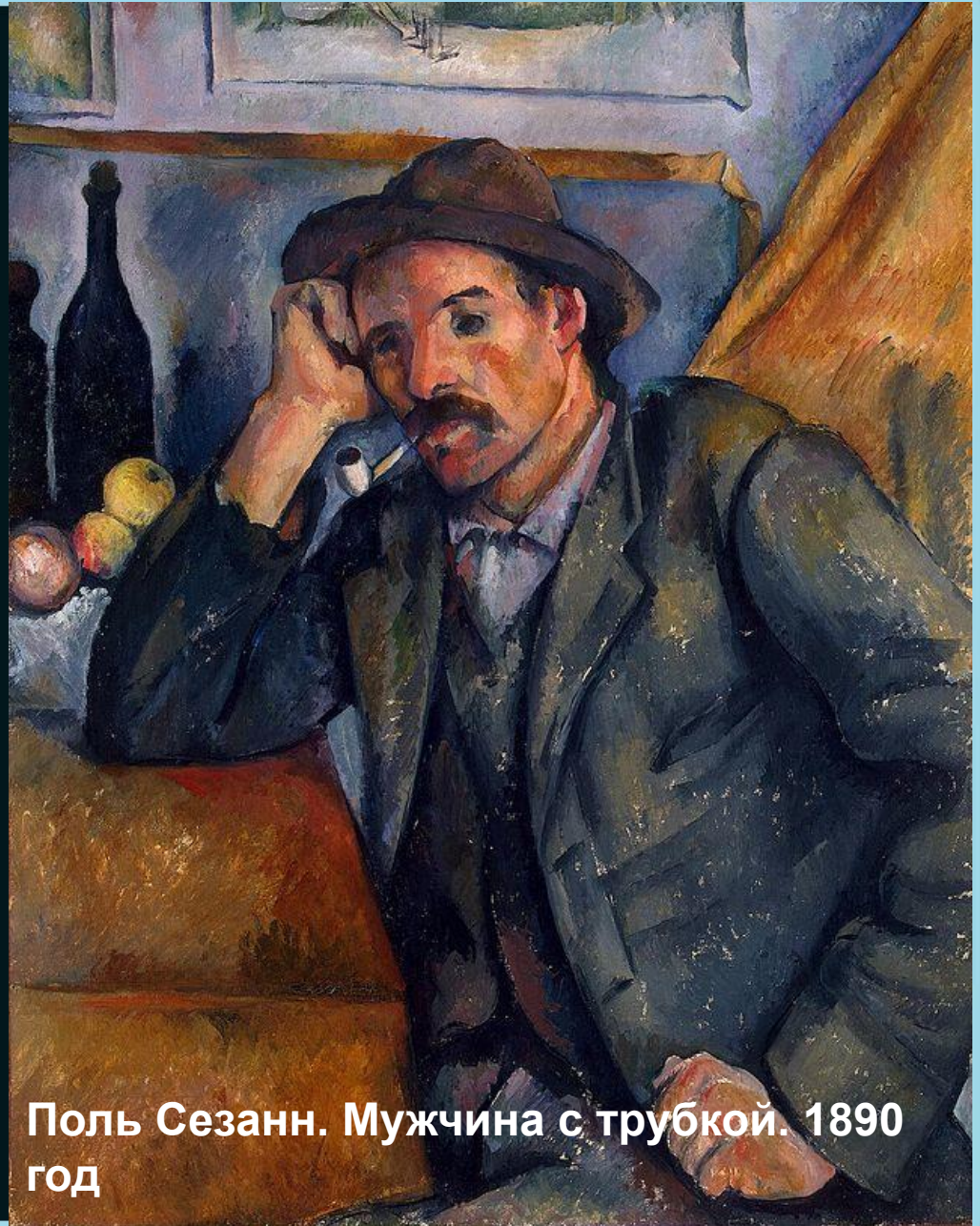
Винсент Ван Гог. Звездная ночь. 1889 год

Постимпрессионизм

собирательное название для разных течений, которые отталкивались от импрессионизма. Все, кого собирают под этой вывеской, отошли от фиксации непосредственного впечатления от действительности в пользу ее более глубокого осмысления, преобразования или развоплощения. Отсюда — новая материальность: иные формы, смелые мазки, особые отношения с цветом и линией.

Сезаннизм

назван в честь Поля Сезанна, который перенес акцент с импрессионистической колористики (разложения сложных оттенков на чистые цвета) на пластические объемы, моделированные цветом. Он считал, что надо не фиксировать мгновенные впечатления от действительности, а изучать ее.

Поль Сезанн. Мужчина с трубкой. 1890 год

Сезаннизм

Сезанн воспринимал видимое аналитически, сводя его до структурных закономерностей формы и осмысляя природные формы через взаимодействие простейших геометрических тел: цилиндра, конуса, сферы.

Сезанн повлиял на развитие живописи начала XX века как мало кто другой; как и их учитель, сезаннисты пытались постигнуть сущности природы и фиксировать на холсте то, что в ней неизменно; определить контраст между неподвижностью природы и кажущимся движением живописи.