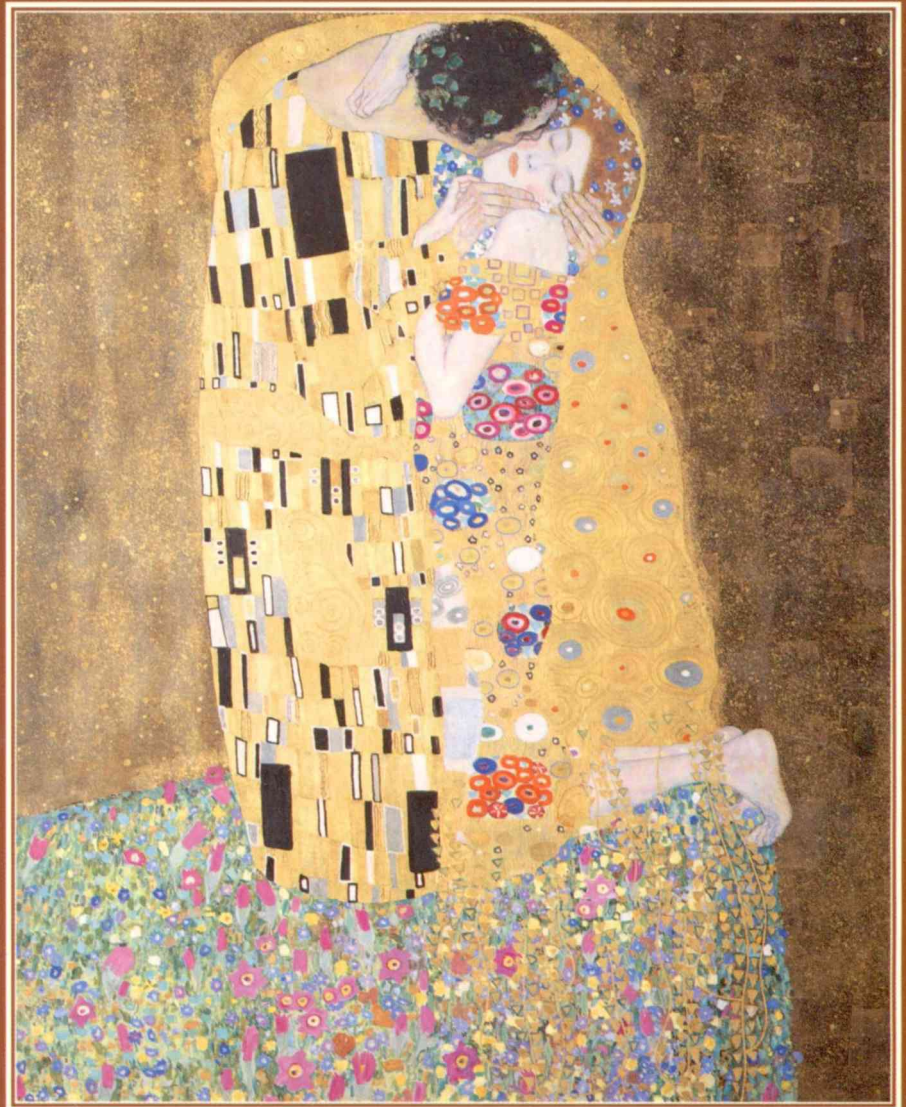

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

XIX век. Новые стили

УДК 75.035(4)93(084.1)

ББК 85.143(3)я6

И90

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ XIX век. Новые стили

Наталья Майорова, Геннадий Скоков

Развитие изобразительного искусства в XIX веке на первый взгляд представляется стройным и единообразным: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм сменяют друг друга, отвергая устаревшее и бережно сохраняя достижения. На самом деле, все было сложнее. Образ искусства складывается, как мозаика, из множества разноцветных частиц, и этот процесс бесконечен. Впрочем, мозаика — неверное сравнение. Скорее, витраж, в котором каждое стеклышко занимает свое место, а все вместе составляет прекрасное целое.

Такое сравнение невольно приходит в голову, когда думаешь о новых стилях в живописи XIX века. Этот том посвящен искусству назарейцев и японскому укиё-э, модерну и символизму, сюрреализму и экспрессионизму.

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректор Анна Новгородова

ISBN 978-5-7793-1674-3

ООО «БЕЛЫЙ ГОРОД»

111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2

Тел.: (495) 305-2650, 780-3911

E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращайтесь по адресам:

105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 49а,

корп. 10, стр. 2. Тел.: (495) 780-3911, 780-3912

111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2

Тел. (495) 304-4338

192007, Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 17, эт. 3

Тел.: (812) 766-3393, 766-5806

394018, Воронеж, ул. Станкевича, д. 1

Тел. (4732) 765-059

Полный ассортимент книг
издательства «Белый город» представлен
на сайте: www.belygorod.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог издательства «Белый город»
по тел.: (495) 304-4338, 780-3911

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 21.01.2009

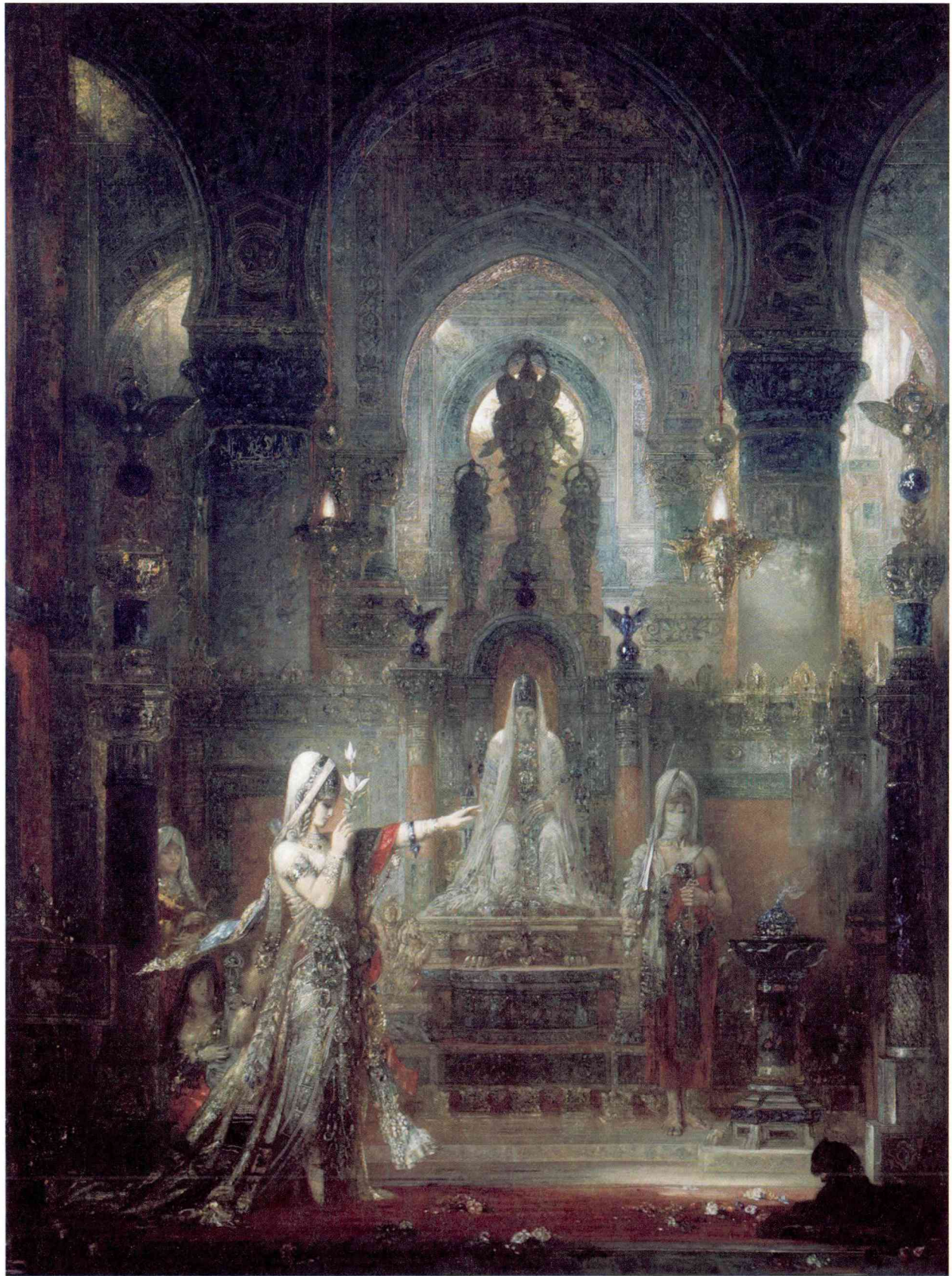
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,

формат 84 x 108, 1/16

Тираж 3 000 экз.

Заказ № 0900790.

© «БЕЛЫЙ ГОРОД», 2009

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

XIX век. Новые стили

Развитие изобразительного искусства в XIX веке на первый взгляд представляется стройным и единообразным: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм сменяют друг друга, отвергая устаревшее и бережно сохраняя достижения. На самом деле, конечно, все было сложнее. Во-первых, более позднее — не обязательно лучшее, иначе к чему бы нам до сих пор восхищаться картинами старых мастеров. Во-вторых, стили и направления мало похожи на ступеньки лестницы. Скорее — на многоцветную мозаику.

Впрочем, сочетание цветов в этой мозаике вовсе не случайно.

На рубеже XVIII и XIX столетий Европе пришлось разочароваться в идеалах разума и прогресса, которые так заманчиво рисовали ученые-просветители. Сначала французская революция, а затем череда войн, развязанных Наполеоном, убедили европейцев в бессилии человека перед лицом глобальных потрясений. Именно на этой почве и сложился романтизм, с его тягой к иррациональному и воспеванием непонятой лич-

**ПЕТЕР ФОН
КОРНЕЛИУС**
Страшный суд
1836—1839. Фреска
алтарной стены церкви
Святого Людовика, Мюнхен

На с. 4:

ГЮСТАВ МОРО
Танец Саломеи. 1876
Холст, масло. 144 × 104 см
Культурный центр Арманда
Хаммера, Лос-Анджелес

На с. 5:

**ПЕТЕР ФОН
КОРНЕЛИУС**
*Три Марии у Гроба
Господня*. Около 1822
Холст, масло. 63,2 × 75,2 см
Новая пинакотекa, Мюнхен

На с. 7 сверху:

**ПЕТЕР ФОН
КОРНЕЛИУС**
*Иосиф, узанный
братьями*. 1816—1817
Холст, масло. 236 × 290 см
Государственные музеи,
Берлин

На с. 7 внизу:

**ПЕТЕР ФОН
КОРНЕЛИУС**
Святое семейство
1809—1811. Холст, масло
64 × 54 см. Штеделевский
институт искусств,
Франкфурт-на-Майне

На с. 8 сверху слева:

**ПЕТЕР ФОН
КОРНЕЛИУС**
*Иосиф толкует сны
фараону*. 1816. Фреска
Государственные музеи,
Берлин

На с. 8 сверху справа:

**ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
ФОН ШАДОВ**
*Портрет молодой
римлянки (Анжелика
Магатти)*. 1818
Холст, масло. 94,1 × 78,8 см
Новая пинакотекa, Мюнхен

На с. 8 внизу:

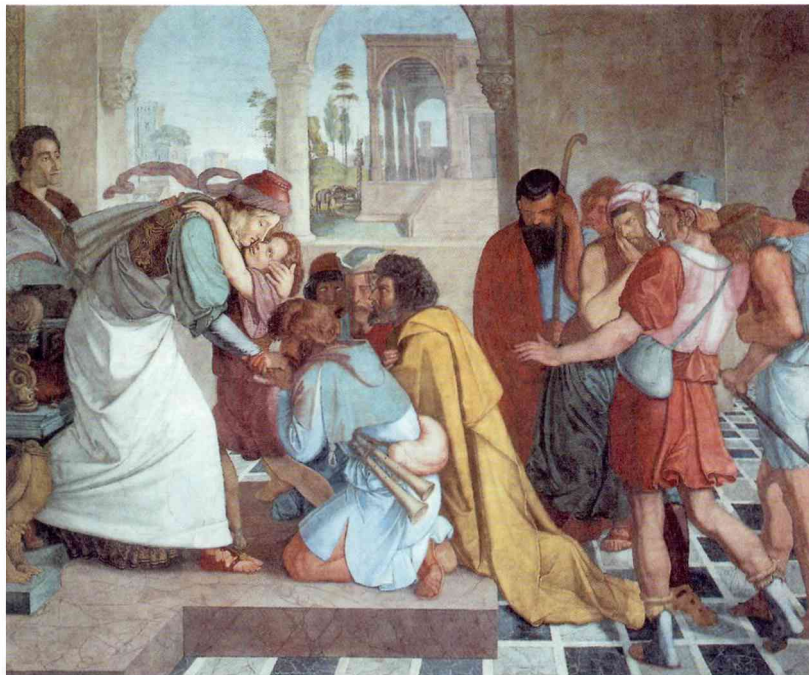
**ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ
ФОН ШАДОВ**
*Автопортрет с братом
Рудольфом и Б. Торвальд-
сенем*. 1815—1816
Холст, масло. 91 × 118 см
Государственные музеи, Берлин

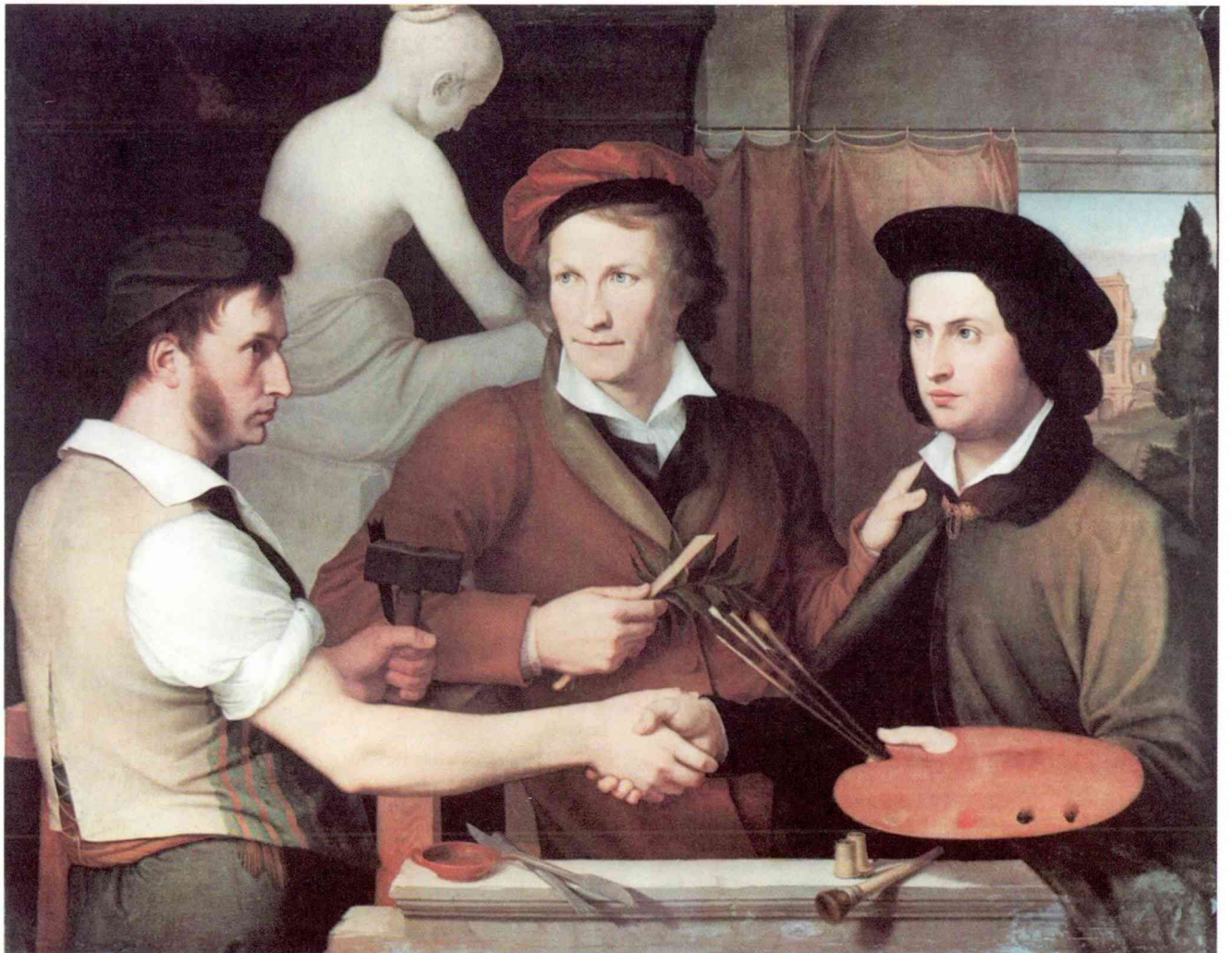
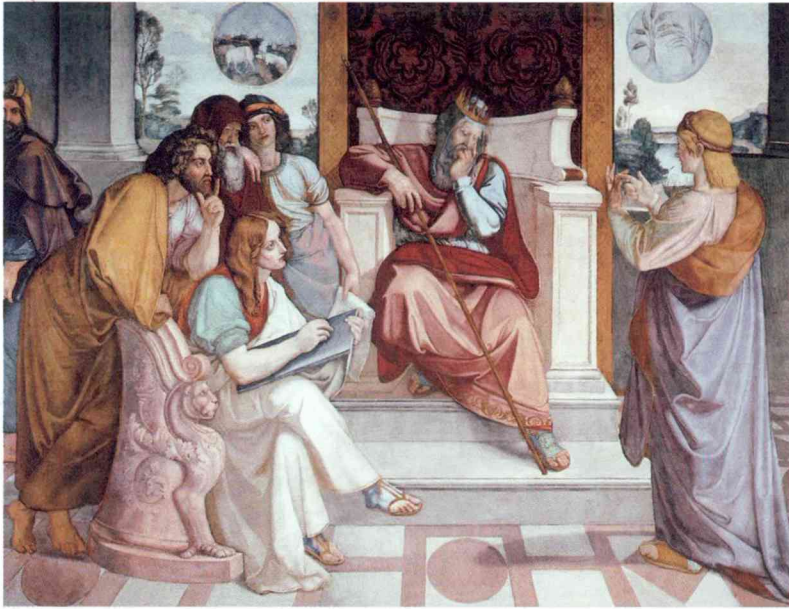
ности среди буйства стихий. Одной из характерных черт романтизма была идеализация прошлого. Все беды современного человечества, считали философы и художники от того, что оно, увлекшись наживой и техническими достижениями, сулящими комфорт, забыло об изначальной чистоте. Вместе с моралью выродилось и искусство.

Подобные взгляды восходили к давней традиции, свойственной еще средневековому искусству. В русле этой традиции лежат многие художественные достижения XIX и начала XX века — от немецких и австрийских назарейцев до приверженцев символизма и близких к нему направлений.

В 1809 году два студента Венской Академии художеств — Иоганн Фридрих Овербек (1789–1869) и Франц Пфорт (1788–1812) — объявили о создании творческого объединения под названием «Братство Святого Луки» (нем. Lukasbund). Сама идея объединяться в союзы на основании общих взглядов на искусство была в то время настолько нова, что молодых венцев можно считать едва ли не первыми в этой области. Принципы «Братства Святого Луки» хорошо выражаются словами чтимого ими философа Фридриха Шлегеля: художник «должен походить по характеру на средневекового мастера, быть простодушно сердечным, основательно точным и глубокомысленным, при этом невинным и несколько неловким». Именно средневековая живопись, а точнее живопись Возрождения, прежде всего Альбрехта Дюрера и раннего Рафаэля, была взята основателями объединения за образец.

Этому образцу они взялись следовать со всем тщанием и пылом юности. Прежде всего — подчеркнутая нравственная чистота; опору для нее искали в христианстве. «Только Библия и сделала Рафаэля гением!» — утверждали молодые художники. Они стремились не только творить по-христиански, но и жить в соответствии с идеалами средневекового аскетизма: в 1810 году

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШАДОВ
Портрет Феликса фон Шадова. Около 1830
Холст, масло. 61 × 51 см. Музей Лихтенштейна, Вена

На с. 10 сверху слева:
ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ШАДОВ
Святое семейство у портика. 1818
Холст, масло. 142,5 × 102,4 см. Новая пинакотека, Мюнхен

ФРИДРИХ
ВИЛЬГЕЛЬМ
ФОН ШАДОВ
Миньон. 1828
Холст, масло. 119 × 92 см
Музей изобразительных
искусств, Лейпциг

На с. 11 сверху:
ФЕРДИНАНД
ИОГАНН ОЛИВЬЕ
Горный пейзаж. 1817
Холст, масло. 78,5 × 56 см
Музей изобразительных
искусств, Лейпциг

На с. 11 внизу:
ФРИДРИХ ОЛИВЬЕ
*Идеальный пейзаж
с виноградником*
Около 1822. Холст, масло
Музей изобразительных
искусств, Лейпциг

ФЕРДИНАНД
ИОГАНН ОЛИВЬЕ
*Виноградник в саду
архиепископа в Олевано*
1832. Холст, масло
Государственные музеи,
Берлин

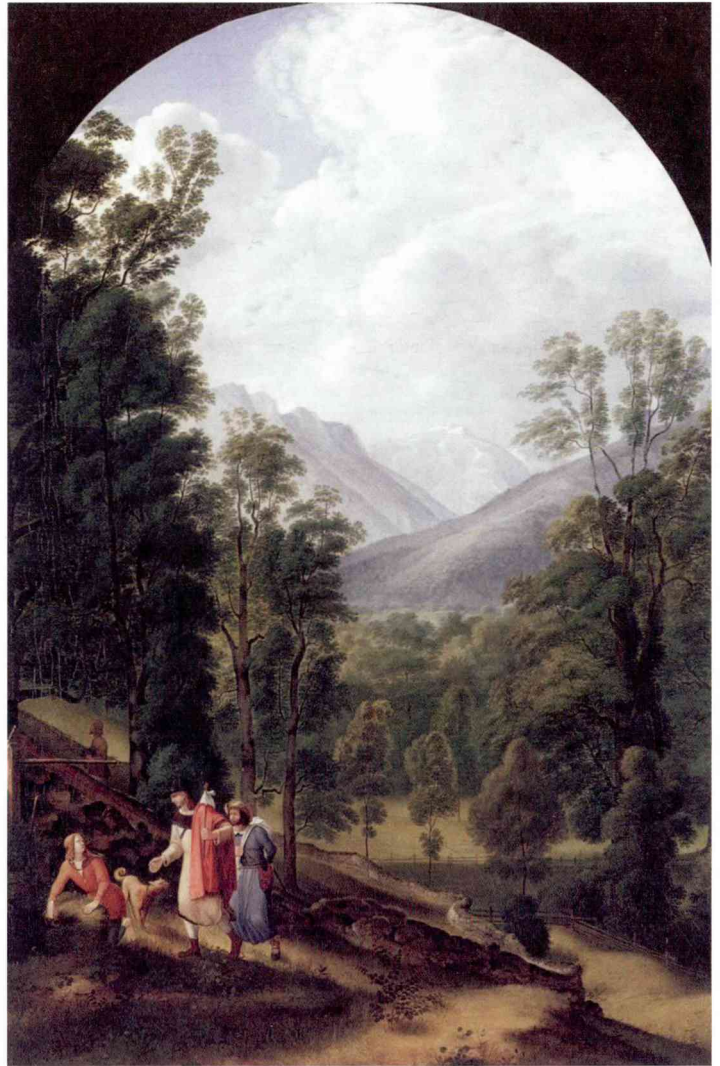
И.Ф. Овербек, Ф. Пфорр, П. фон Корнелиус, Ф.В. фон Шадов, Ю. Шнорр фон Карольсфельд, Ф. Вейт, Й.А. Кох и другие члены «Братства Святого Луки» отправились в Рим и поселились общиной в старинном здании, когда-то принадлежавшем монастырю Сан Исидоро.

Еще до этого они успели посориться со сторонниками академического искусства. Те, работавшие в строгих традициях классицизма, никак не могли принять вызывающей непохожести молодых энтузиастов. Овербек был исключен из Академии, а спустя недолгое время члены «Братства Святого Луки» получили от художника Иоганна Христиана Рейнхарта ироническое прозвище «назарейцы». «Алла назарена» — так называлась прическа с длинными волосами, подобная той, которую носил Христос. Такую прическу мы видим на известных автопортретах Дюрера. Носил ее, в подражание славному мастеру, и Иоганн Фридрих Овербек.

Впрочем, не только в локонах дело. У этого термина есть и более глубокий смысл. Назорейями в древней Иудее называли тех, кто давал особый обет чистоты. Эти люди, кстати, тоже не стригли волос, как, например, прославленный герой Самсон, о котором говорится в Ветхом Завете. Назореем, по мнению ученых, современники считали и Иисуса Христа. Впрочем, здесь есть и еще одно значение: Иисус был назарянином, уроженцем галилейского городка Назарета.

Понятно, что молодым венским живописцам это прозвище подошло как нельзя лучше.

Назарейская община существовала до начала 1812 годов. Художники вели общее хозяйство, по вечерам собирались в трапезной для чтения Библии. Работал же каждый у себя в келье: назарейцы считали, что писать с натуры не обязательно (хотя иногда использовали ее — при создании портретов и пейзажей), главное — собственное воображение и духовная сила, подкрепленная молитвой. Строгая религиозность не позволяла им изучать анатомию по трупам и писать обнаженное женское тело. Не удивительно, что зачастую их произведения становились фактически стилизацией, повторяющей живопись Возрождения. Так, манера Петера фон Корнелиуса заставляет вспомнить о Микеланджело, а Овербека — о Рафаэле и Фра Анджелико. Это влияние особенно заметно в монументальной живописи — например, в росписях дома Бартольди, созданных в 1816–1819 годах по

Вверху слева:

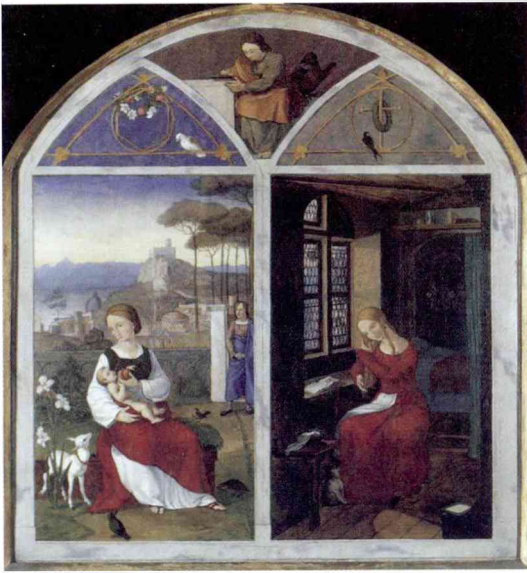
ФРАНЦ ПФОРР

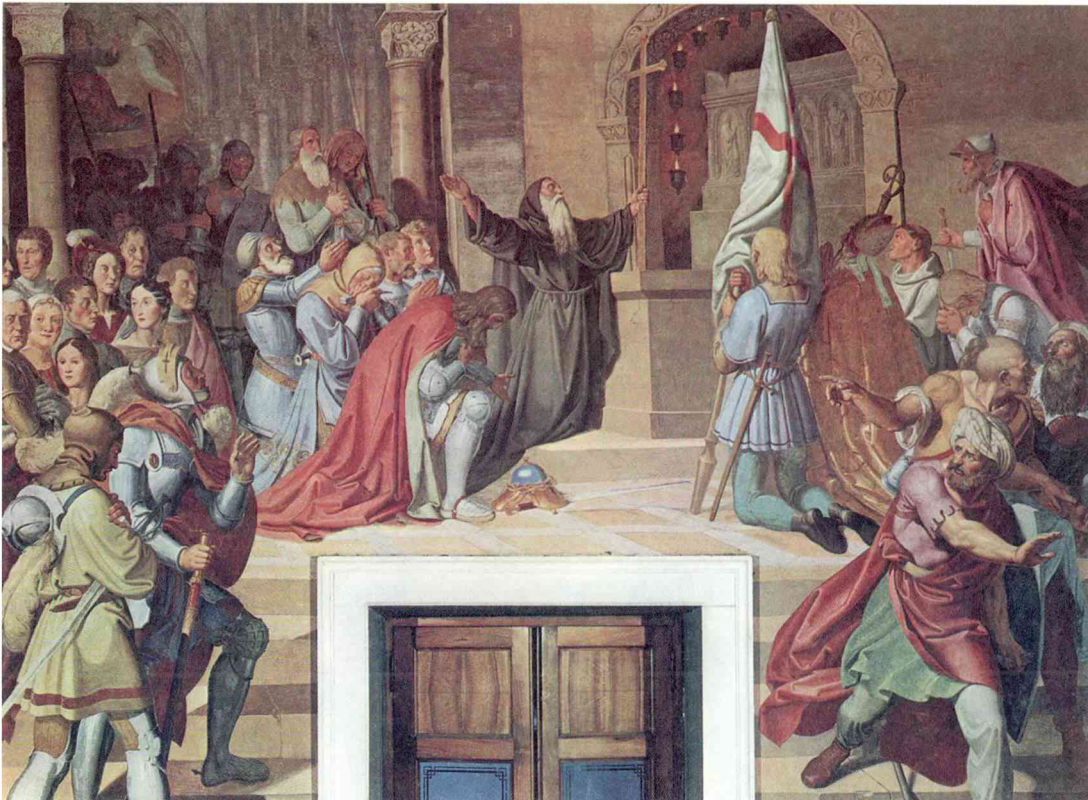
*Граф Габсбургский в роли священника. 1810. Холст, масло
45,5 × 54,5 см. Штеделевский институт искусств, Франкфурт-на-Майне*

Вверху справа:

ФРАНЦ ПФОРР

*Святой Георгий и дракон. Около 1811. Дерево, масло
28 × 21 см. Штеделевский институт искусств, Франкфурт-на-Майне*

На с. 12 внизу:
ФРАНЦ ПФОРР
Въезд Рудольфа
Габсбургского
в Базель
в 1273 году
 1808–1810. Холст,
 масло, 90,5 × 119 см
 Штудельский
 институт искусств,
 Франкфурт-на-Майне

На с. 13 сверху
 слева:

ФРАНЦ ПФОРР
Суламифь
и Мария
 1810–1811
 Дерево, масло
 34,5 × 32 см
 Частное собрание

На с. 13 сверху
 справа:

ИОГАНН
ЕВАНГЕЛИСТ
ШЕФФЕР ФОН
ЛЕОНАРДСХОФ
Смерть святой
Цецилии. 1820–
 1821. Холст, масло
 Австрийская галерея,
 Вена

ЙОЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
*Ринальдо
и Армида*
1825
Фреска
Казино
Массимо,
Рим

На с. 13
внизу:
ЙОЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
*Чудесный
улов рыбы*
1848
Холст, масло
Музей
Г. Шеффера,
Швейнфурт

На с. 14
вверху:
ЙОЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
*Художники
И.А. Кох,
И.А. Дрегер,
Й. фон
Фюрх
слушают
пифферари*
1829—1830
Холст, масло
Собрание
герцога
Лихтен-
штейна,
Вадуц

На с. 14
внизу:
ЙОЗЕФ
ФОН
ФЮРИХ
*Кресто-
носцы
у Святого
Гроба*
1825
Фреска
Казино
Массимо,
Рим

