

Классицизм в русской живописи

Становление классицизма в России

- ▶ Возникновение и становление классицизма в России тесно связано с развитием общественной мысли и просветительских идей второй половины восемнадцатого века. Широкое развитие получили идеи гражданственности и долга, а также нравственного воспитания человека-гражданина. Классицизм как новое художественное направление определился в 1760-е годы. Он избрал для подражания античную классику и ценил ее за ясность формы и логику мысли, но более всего – за созданный ею идеал человека-гражданина.
- ▶ В основе эстетики классицизма лежало утверждение, что искусство в одном идеальном образе красоты объединяет то, что в реальной действительности существует отдельными и разрозненными частями. Искусство должно восполнить отсутствующую в целом виде в природе красоту и гармонию.
- ▶ В России стиль классицизма захватил достаточно большой временной отрезок, поэтому существует его разделение на хронологические этапы. Первый период – 1760-1780-х годы – ранний классицизм, зрелый классицизм «укладывается» в последние двадцать лет восемнадцатого века. Начало XIX столетия вызвало к жизни новое название поздней фазы классицизма. В наполеоновской Франции зародился так называемый «стиль империи» – ампир, который распространился и в России.

Айвазовский Иван
Константинович

Парусник в бурном
море при лунном
свете, 1840-е

А.П. Лосенко – основоположник русского классицизма

Основоположником академической школы живописи русского классицизма справедливо считают А.П. Лосенко (1737-1773). Одна из лучших картин живописца – «Прощание Гектора с Андромахой»

Сюжет произведения взят из VI книги «Илиады» Гомера. Гектор, сын троянского царя Приама, прощается с женой и маленьким сыном. Он отправляется на защиту осажденного ахейцами города Трои.

ЛОСЕНКО ТОЧНО НЕ ИЛЛЮСТРИРУЕТ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИСХОДЯЩЕЙ СЦЕНЫ. ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ОТДЕЛЬНЫМИ МОТИВАМИ АНТИЧНОГО ЭПОСА, ХУДОЖНИК ВЛОЖИЛ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛНОСТЬЮ ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПОВ КЛАССИЦИЗМА. В ОСНОВЕ ЗАМЫСЛА ЛОСЕНКО ЛЕЖИТ ИДЕЯ ДОЛГА ПЕРЕД РОДИНОЙ И ГЕРОИЧЕСКОГО САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА. ЭТОЙ ВЫСОКОЙ ИДЕЕ ПОДЧИНЕНО ВСЕ РЕШЕНИЕ ПОЛОТНА. ВСЕ ЛИЧНОЕ, ГЛУБОКО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, ОТСТУПАЕТ НА ВТОРОЙ ПЛАН. В СРАВНЕНИИ С ГОМЕРОВСКИМИ ГЕРОЯМИ, ОБРАЗЫ, СОЗДАННЫЕ ХУДОЖНИКОМ-КЛАССИЦИСТОМ, КАЖУТСЯ БОЛЕЕ ОТВЛЕЧЕННЫМИ, НО ВОЗВЫШЕННЫМИ. ОНИ УТРАЧИВАЮТ СВОЮ ЖИЗНЕННОСТЬ И МНОГОГРАННОСТЬ, НО СТАНОВЯТСЯ ВЫРАЗИТЕЛЯМИ ОДНОЙ ИДЕИ, ОДНОГО ЧУВСТВА.

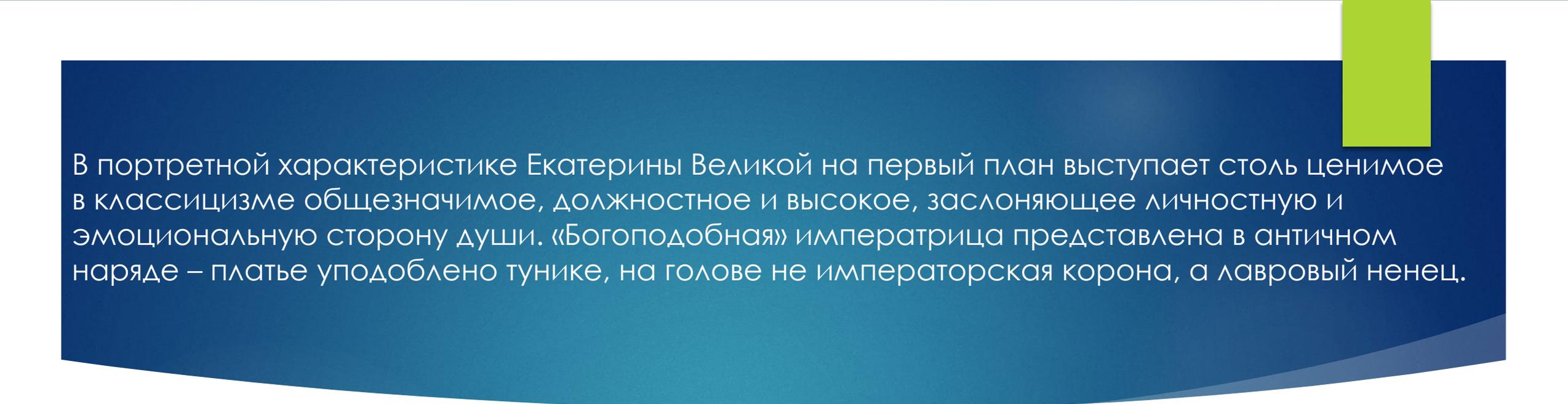
КОМПОЗИЦИЯ КАРТИНЫ ЧЕТКО ПРОДУМАНА И ЛОГИЧНО ВЫСТРОЕНА. ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ – ГЕКТОР И АНДРОМАХА – ВЫДВИНУТЫ ВПЕРЕД И ПОМЕЩЕНЫ В ЦЕНТРЕ. ОНИ ВПИСАНЫ В КЛАССИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК И ВЫДЕЛЕНА СВЕТОМ. СЛЕВА РАСПОЛОЖЕНА ГРУППА ОРУЖЕНОСЦЕВ И ВОИНОВ СО ЗНАМЕНОМ. СПРАВА – СЛУГИ, ДЕРЖАЩИЕ ШЛЕМ, КОПЬЕ И ЩИТ ГЕКТОРА. ОНИ ПОЛУКРУГОМ ОБСТУПАЮТ ГЛАВНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ФИГУРЫ ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ НЕМЫХ СТАТИСТОВ, ОНИ НЕ УЧАСТВУЮТ В ДЕЙСТВИИ. ВОИНЫ И СЛУГИ СОСТАВЛЯЮТ ПАССИВНУЮ «ТОЛПУ», КОТОРОЙ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНЫ АКТИВНЫЕ «ГЕРОИ». ЗДЕСЬ ОТЧЕТЛИВО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСТОРИИ КАК О ДЕЯНИЯХ ЦАРЕЙ И ГЕРОЕВ, НАРОД НЕ МОЖЕТ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ В НИХ НИКАКОГО УЧАСТИЯ.

Главную идею произведения воплощают только центральные персонажи. Влияние классицизма сказывается в решении основных образов не менее явственно, чем в решении композиции. Гектор в патетической позе, с простертой рукой, подняв глаза к небу, клянётся отдать жизнь за свободу Трои. Трагическим пафосом отмечены не только поза и жест героя, но и весь его облик, мужественный и благородный. Гектор воплощает классический идеал мужской красоты.

Классическим примером стиля классицизма в портретном жанре служит знаменитый «Портрет Екатерины II – законодательницы в храме богини Правосудия» (1783) кисти Д.Г. Левицкого.

- ▶ Условно-риторический пафос образа воплощен с помощью характерной для этого стиля пластической выразительности позы и жеста. Фигура Екатерины выдвинута на передний план и выделена светом. Простертой рукой она указывает на жертвенник, на котором сжигаются маковые цветы (мак – символ сна).

В портретной характеристике Екатерины Великой на первый план выступает столь ценимое в классицизме общезначимое, должностное и высокое, заслоняющее личностную и эмоциональную сторону души. «Богородица» императрица представлена в античном наряде – платье уподоблено тунике, на голове не императорская корона, а лавровый венок.

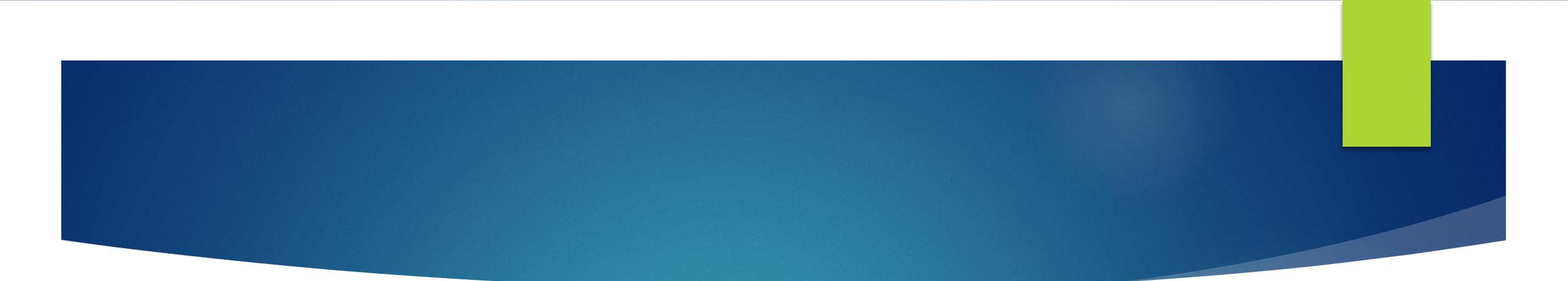
Ф.С. РОКОВОВ.

Портрет

Екатерины II

Примером зрелого классицизма в русской исторической живописи может служить картина «Избрание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года» кисти Г.И. Угрюмова (1764-1823), последователя А.П. Лосенко.

Художник выбрал один из важных моментов отечественной истории – избрание па царство юного боярина М.Ф. Романова, ставшего родоначальником новой династии, правившей в России вплоть до 1917 года. В передаче сюжета живописец исходил из официальной трактовки историками этого события: Михаил, поняв тяжелое положение, в котором находилась Россия, лишь уступает просьбам народа. Смущенный юноша, приложив правую руку к сердцу, другой как бы отстраняется от явившегося к нему посольства. Группа главных персонажей – Михаил, его мать, и архиепископ Феодорит – представлены в центре композиции, на амвоне перед иконостасом.

Герои выделены композиционно, а также при помощи света и ярких красочных сочетаний. Справа изображены известные исторические лица. Жесты их полны степенности и торжественности. Контрастно им изображены простолюдины слева, горячо и призывно устремленные к новоявленному царю. Угрюмов с большим искусством пишет богатый интерьер, резной иконостас, пышные одежды изображенных людей.

Классицизм в пейзаже

- ▶ Выдающимся мастером был Ф. Матвеев (1758-1826)

Вид Рима.
Колизей

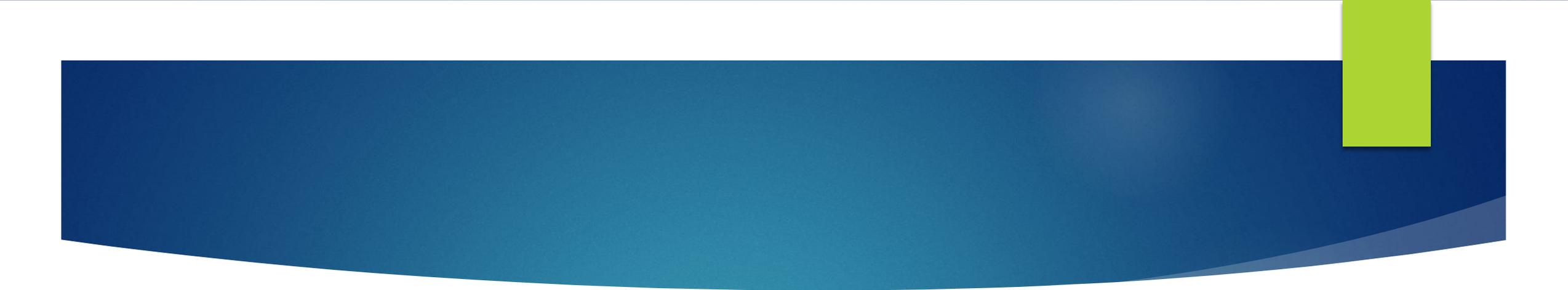

Колизей, как никакой другой памятник, тесно связан с античной мифологией и историей. Как истинный художник-классицист, Матвеев стремился выразить идею красоты и возвышенности героической, передать величавое дыхание былого. «Главный герой» Колизей расположен строго в центре композиции

- ▶ Живописец делит пространство на параллельные холсту планы. На первом плане камни, кусты и гранитный парапет располагаются как бы «слоями» один за другим. Протяженность второго плана выявлена не только толщиной Колизея, но и ракурсом почвы и здания и садами Рима в глубине по обеим сторонам Колизея. Третий план служит фоном для главного объекта.
- ▶ Следуя правилам классицизма, Матвеев передает точно очертания предмета контуром, линия и светотень характеризуют его строение, а цвет отражает окраску предмета вне зависимости от условий освещения, рефлексов соседних предметов. Классицизм возводит все наблюдаемое в природе в некий абсолют, поэтому локальный цвет превращается в идеальную раскраску предметов. Вся растительность – зеленого цвета, руины – коричневого, желтый – для архитектурных деталей, серый – для стен домов.

Портреты зрелого классицизма (ампира) в творчестве В. Л. Боровиковского

Примером ампирного портрета может служить произведение кисти В.Л. Боровиковского (1757-1825) «Портрет М.И. Долгорукой», который был создан художником в 1811 году

▶ Совершенная фигура прекрасной женщины ясным силуэтом вырисовывается на гладком фоне стены. Боровиковский сочетал здесь полноту пластических форм с красотой силуэта и благородством цвета. Линии упруги, объемы выразительны. Художник так строит пространство, что темно-красный бархат платья прекрасно оттеняет белизну открытых плеч и рук. Художник предельно лаконичен и выразителен.

▶ Со временем возвышенные идеи классицизма стали себя изживать. Общество «устало» от многократного повторения готовых образцов, а апологеты стиля продолжали настаивать, что совершенство уже достигнуто античным искусством и нечего больше выдумывать, изобретать, открывать. Постепенно классицизм превращался в академизм.

