

УДК 7.03

*М. С. Юдина,
преподаватель кафедры искусств,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

РОМАНТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ XIX ВЕКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В статье рассматриваются особенности развития основных тенденций романтизма – сложного и противоречивого направления – на примере творчества художников-романтиков эпохи XIX века, представленных в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края.

Ключевые слова: романтизм, изобразительное искусство, портрет, живопись.

*M. S. Yudina,
Lecturer Faculty of Arts, Altai State University (Barnaul, Russia)*

THE ROMANTIC TENDENCIES IN THE PICTORIAL ARTS OF THE XIX CENTURY FROM THE COLLECTION OF THE STATE ART MUSEUM OF THE ALTAI TERRITORY

The article discusses the features of the development of the main tendencies of the complex and controversial direction of romanticism on the example of the work of romantic artists of the 19th century, presented in the collection of the State Art Museum of the Altai Territory.

Keywords: romanticism, the pictorial arts, portrait, painting.

Одним из крупнейших и выдающихся периодов в развитии мирового классического искусства XIX века является эпоха романтизма. Именно в изобразительном искусстве романтизм как стиль, художественное направление и образ мышления раскрылся наиболее полно и широко, создав художественные ценности высочайшего исторического значения. В.В. Ванслов обращает особое внимание на неугасаемый интерес к романтическому искусству в разных видах творчества: «Достаточно

указать на то место, которое занимает романтическое искусство в художественной культуре нашей страны. Известно, что лучшие достижения романтической литературы издаются у нас миллионными тиражами, романтическая музыка занимает едва ли не половину всего объёма концертных программ, вершинам романтизма в изобразительных искусствах посвящаются специальные выставки и монографии» [1, с. 6].

Не ослабевает интерес к романтическому искусству и в науке – историки, культурологи, лингвисты и, конечно, искусствоведы продолжают изучать многоаспектную проблематику романтизма. Несмотря на то, что на сегодняшний день в рамках изобразительного искусства данная тема – широко изученное явление, некоторые её аспекты остаются неосвещёнными. В данном случае речь идёт о произведениях художников-романтиков XIX века, хранящихся в региональных музеях. Их культурная и художественная ценность не уступает произведениям из фондов крупнейших музеев мира.

Целью исследования является выявление основных черт романтизма и их отражения в произведениях искусства романтиков в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края – в картинах И. К. Айвазовского «Феодосия в лунную ночь. Вид с балкона дома Айвазовского на море и город» (1880), «Девятый вал» (1850), В. А. Тропинина «Дама в зелёном» (1838), К. Е. Маковского «Портрет М. А. Бутиной» (1890), К. Р. Баха «Автопортрет» (год неизвестен), А. А. Киселёва «Ночной пейзаж» (1878).

Романтизм – направление, появившееся в искусстве Германии в конце XVIII века, а позднее – в Британии, Франции и других странах. Во Франции он пользовался наибольшей популярностью в период революций 1830–1848 годов. Окончательно сложившийся там после-революционный порядок общественного устройства вызвал неприятие и отрицание у деятелей искусства, в результате чего возник резкий разрыв между идеалом и жизнью, определивший характерные черты романтического искусства.

Центральным звеном в романтическом двоемирии стала личность, а главным конфликтом – противоборство личности и общества. «Романтическое искусство имело и свою эстетику. Его создатели утверждали определённую систему взглядов на жизнь и задачи художественного творчества. В освещении ряда проблем, например, враждебности капитализма искусству, действительности, народности искусства, специфики его видов, соотношения содержания и формы и других, романтическая эстетика внесла существенный вклад в познание объективной истины» [1, с. 6].

Романтизм в России значительно отличался от западноевропейского: это определялось и исторической обстановкой, и иной культурной традицией. Появление нового художественного направления во многом было обусловлено масштабными событиями, произошедшими в первой трети XIX века, среди которых наиболее значительными стали Отечественная война 1812 года и восстание декабристов 1825 года.

Трагическая действительность создала питательную почву для романтических настроений, охвативших практически все слои общества. Русские живописцы-романтики пытались воплотить в своих произведениях дух свободы, смелости и страстного стремления к гуманизму.

Ещё одной попыткой заглянуть в повседневную жизнь человека стали бытовые картины русских художников, отличавшиеся особой экспрессией и эмоциональностью.

Романтизм в России не был устойчивым явлением. Романтиков всё равно тянуло к академической живописи, которая ещё себя не исчерпала, и романтизм развивался параллельно с классицизмом, нередко переплетаясь с ним. Одни мастера идеализировали чистоту народной жизни, другие верили в самосовершенствование личности на основе законов народной этики, иные же стремились воплотить в творчестве некий идеальный прообраз народной культуры, рождённой из вечно живого источника – первозданной природы.

Русский романтизм в изобразительном искусстве начинался с портрета. В то время как XVIII век был посвящён парадным портретам монархов, аристократии и знати, в русском искусстве XIX века появились более широкие рамки портретируемых лиц и новые методы их изображения. Художником, наиболее ярко отразившим в своём творчестве эти изменения, является Василий Андреевич Тропинин.

Романтизм В. А. Тропинина носил спокойные, мягкие черты, в нём не было мятежности. «Художник был внимателен к обыденному облику человека. Его портреты более конкретны и прозаичны. Они побуждают вспомнить о том, что действительно не великие подвиги, не исключительные деяния, а талантливое мастерство живописца спасает иной раз от забвения и самую заурядную личность, каковой является, например, дворянка, запечатлённая в портрете «Дама в зелёном»» [2, с. 178]. При таком взгляде черты характера вырисовываются мягко, посредством выразительности лица, но с точки зрения не индивидуальности, а её принадлежности к определённой социальной группе и культуре.

Неизменно привлекает внимание «Портрет М. А. Бутиной» Константина Егоровича Маковского, блестящего живописца-портретиста, работы которого пользовались большим успехом в аристократической

среде [3, с. 5]. Портрет поступил в музей в 1960 году из дирекции художественных выставок и панорам. «Маковский создаёт пленительный образ молодой женщины, милой и обаятельной, виртуозно передавая нежность кожи, мягкость губ, озорной блеск миндалевидных карих глаз и аксессуары изысканного туалета, причёску. Особая живость и динамизм образа связаны с удачно решённой композицией портрета: фигура женщины слегка повёрнута вправо, а голова – влево» [4, с. 33].

В большинстве случаев художники эпохи романтизма писали портреты людей, которые были им чем-то симпатичны. По сути, круг портретируемых – это круг персон, самостоятельно выбранных, а не навязанных художнику заказчиками. Именно такое отношение автора просматривается в данной картине В. Е. Маковского. Во всём облике героини – изысканная простота и гармония. Работа над портретом явно доставляла удовольствие обоим.

Одним из самых распространённых жанров эпохи романтизма был автопортрет. Чаще всего автопортреты появлялись в критических ситуациях, когда душевные силы художника были на пределе. Особый акцент делается на вдохновении, которое возвышало и выделяло художника среди обычных людей. Таковым примером служит «Автопортрет» живописца и рисовальщика Константина Романовича Баха. Художник изобразил себя напряжённым, взволнованным, эмоциональным. Фокус смещён с внешней обстановки на внутреннюю жизнь героя. К. Р. Бах стремится не к передаче сходства, а к отображению гаммы чувств и настроений, иногда даже слегка преувеличенной. Часто «романтический» портрет по своему состоянию бывает депрессивно-критическим или даже зловецким.

Эпоха романтизма – невероятно многогранное явление. Помимо вышеупомянутых портретов и автопортретов, важным её элементом становится жанр маринистики, образы морского пейзажа или сцен морских сражений. Безусловным авторитетом в живописи подобного стиля принято считать известного художника Ивана Константиновича Айвазовского, живописца Главного Морского штаба, академика и Почётного члена не только Императорской академии художеств, но и Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. В его картинах «Феодосия в лунную ночь. Вид с балкона дома Айвазовского на море и город» и «Девятый вал» просматривается два ясно выраженных отношения художника к миру. Одно – томительное мирозерцание, умиротворение, а другое – противоборство сил природы и воли человека. И такое разведение по полюсам мировоззренческих концепций характерно для всего романтического искусства.

В картине «Девятый вал», исключительной и по мастерству, и по красоте исполнения морской стихии, художником изображается популярная романтическая тема – противостояние сил природы и человеческой воли.

Могучие волны тяжело перекатываются через терпящих бедствие людей, грозные скалы сулят гибель, но яркий тёплый свет от восходящего солнца даёт надежду на спасение. Айвазовский в своей работе показывает, что есть смысл в борьбе за жизнь, необходима лишь воля человека к спасению и решению той или иной проблемы. Сам образ морской стихии словно обобщает драматическую историю борьбы людей с природными силами. Яркие, не совсем реалистичные цвета, использованные художником в картине, также типичны для эпохи романтизма.

В картине «Феодосия в лунную ночь. Вид с балкона дома Айвазовского на море и город» художник привлекает внимание к излюбленной романтиками теме лунной ночи, порождающей созерцательное настроение. Айвазовский показывает все прелести моря ночью, каждую мелкую деталь в отражении воды, великолепно передавая игру света и тени в пространстве, где свет играет значительную роль как своеобразный символ жизни и познания.

Особую любовь к ночному свету также проявил в картине «Ночной пейзаж» живописец Александр Александрович Киселёв. Таинственная ночь, лунный свет, лёгкие порывы ветра, несущиеся по небу тучи, – всё это придаёт определённую философскую глубину пейзажу. Природа перестала быть просто фоном для сюжета – она стала его полноправной участницей. Художник передаёт точную топографию местности. Посредством образов он выражает живое чувство Родины, восхищение могучей и вечно меняющейся природой, своими сумрачными очертаниями соответствующей смятению чувств романтического героя. Такие выразительные средства обеспечивают силу сопереживания зрителем при просмотре картины.

Изучив научную литературу и проанализировав произведения искусства русских художников-романтиков из фондов Государственного художественного музея Алтайского края, можно сделать вывод, что романтическое направление в живописи имело свои отличительные особенности и черты: выражение свободы, остроты чувств и глубоких внутренних переживаний человека.

Перспектива дальнейшего исследования видится в расширении проблемно-тематического поля статьи до границ русской романтической школы и художественного опыта романтиков в целом. В значи-

тельной степени перспективным представляется также цифровое исследование романтизма на предмет определения его культурных кодов.

В первой половине XIX столетия сформировался особый стиль художественного творчества, появилось романтическое отношение к жизни. Ни одно эстетическое или философское движение в полном объёме не оказало влияния на изобразительное искусство и культуру в целом так, как романтизм. Романтические настроения характерны и для современного понимания мира, особенно природы. Всё ещё наполнены романтическими идеями и понимание человеком себя, и своей индивидуальности: до сих пор человек осмысливает себя и выстраивает свою жизнь, зачастую ориентируясь именно на романтические модели.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ванслов В. В. Эстетика романтизма. – М. : Искусство, 1966. – 397 с.
2. Степанская Т. М. Очерки истории искусства Алтая. – Барнаул : Графикс, 2009. – 220 с.
3. Гусельникова Н. А., Хорева В. В. Русская живопись XVIII – начала XX века из собрания Государственного художественного музея Алтайского края. Электронный каталог // Пятые искусствоведческие Снитковские чтения : сборник материалов XIII научно-практической конференции, посвященной 55-летию Государственного художественного музея Алтайского края и 85-летию со дня рождения Л. И. Снитко / науч. ред. Н. С. Царёва. – Барнаул : Алтайский дом печати, 2014. – С. 30–34.
4. Гусельникова Н. А., Хорева В. В. Художественный музей Алтайского края. – Барнаул : Белый город, 2006. – 64 с. (Серия: Сокровища русского искусства).

BIBLIOGRAPHY

1. Vanslov V. V. Aesthetics of Romanticism. – M.: Iskusstvo, 1966. – 397 p.
2. Stepankaya T. M. Essays on the history of Altai art. – Barnaul: Grafics, 2009. – 220 p.
3. Guselnikova N. A., Khoreva V. V. Russian painting of the XVIII – early XX century from the collection of the State Art Museum of the Altai Territory. Electronic catalog // Fifth art history Snitkov readings. Collection of materials of the VIII scientific and practical conference dedicated to the 55th anniversary of the State Art Museum of the Altai Territory and the 85th anniversary of the birth of L.I. Snitko / Scientific ed. N. S. Tsarev. – Barnaul, Altai House of Printing, 2014. – P. 30–34.
4. Guselnikova N. A., V. Khoreva V. V. Art Museum of the Altai Territory. – Barnaul: White City, 2006. – 64 p. (The series «Treasures of Russian art»).