

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Немецко-австрийская
живопись XVIII—XIX веков

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Немецко-австрийская живопись XVIII–XIX веков

Вера Калмыкова, Виктор Тёмкин

Немецкое и австрийское искусство XVIII–XIX веков очень разнообразно. Вначале культура обеих стран усваивала художественный язык, появившийся в других странах, прежде всего во Франции, бывшей в это время законодательницей вкуса, затем художники создали оригинальную национальную школу — вплоть до немецкого варианта импрессионизма и экспрессионизма, имеющего огромное значение в истории искусства. Основные стили сменяющих друг друга эпох — барокко и рококо с их вычурной пышностью, классицизм, исповедовавший стройность и стремление к античным образцам, сентиментализм, романтизм, устремленный ко всему тайному и неясному, наконец, бидермейер, бывший уже специфически немецко-австрийским явлением, — все это по-своему преломилось в национальных традициях Германии и Австрии.

Издательство «Белый город»

Генеральный директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

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

ISBN 978-5-7793-1657-6

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

Издательство «Белый город»,
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращаться по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,

д. 49а, корп. 10, стр. 2

Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12

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

Тел. (495) 916-55-95

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

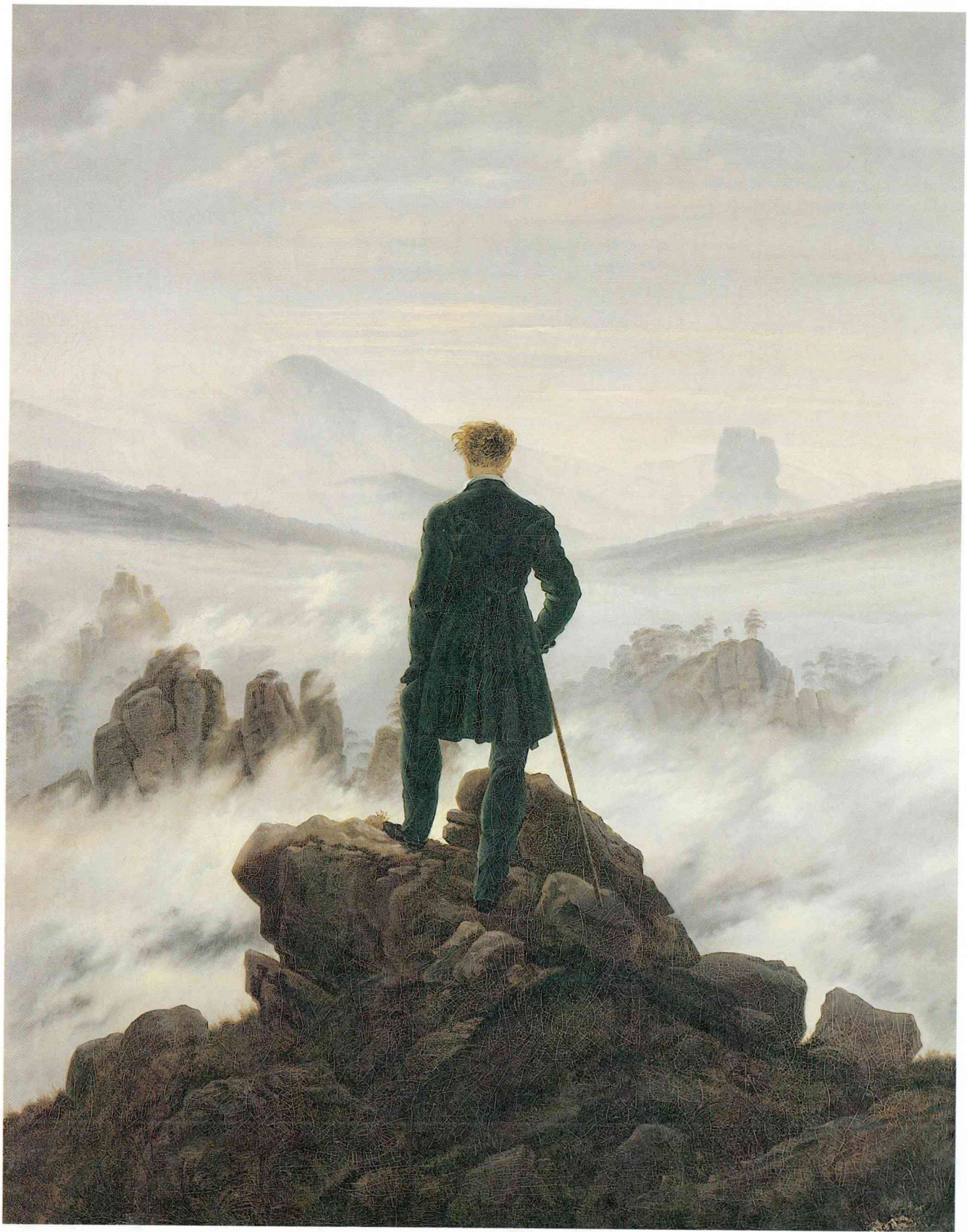
Дата подписания в печать 05.12.2008

Гарнитура SchoolBook, печать офсет,

формат 84 x 108, 1/16

Тираж 3 000 экз.

Заказ № 0828700

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Немецко-австрийская живопись

XVIII—XIX веков

Историю человечества можно при желании условно поделить на периоды между глобальными войнами (показательный пример — небольшой промежуток между Первой и Второй мировой, с 1919 по 1939 год). Для Европы начала Нового времени такой отрезок легко провести между Тридцатилетней войной (1618—1648) и завоевательными кампаниями Наполеона (начало XIX века). Итог в каждом случае одинаков: обескровленные страны пытались

восстановить политическое равновесие и экономику, мирное население терпело нужду. И единственным противовесом разрушению и хаосу всегда оказывалась только культура.

Так обстояло дело и в Германии и Австрии XVII столетия. До Тридцатилетней войны в Европе царили две ветви императорской семьи Габсбургов — испанская и австрийская (ей принадлежала корона Священной Римской империи). Гегемонии противостояли отдельные свободные страны — прежде всего Франция и Англия. Входившие в Священную Римскую империю государства, разумеется, испытывали давление со стороны императора и ка-

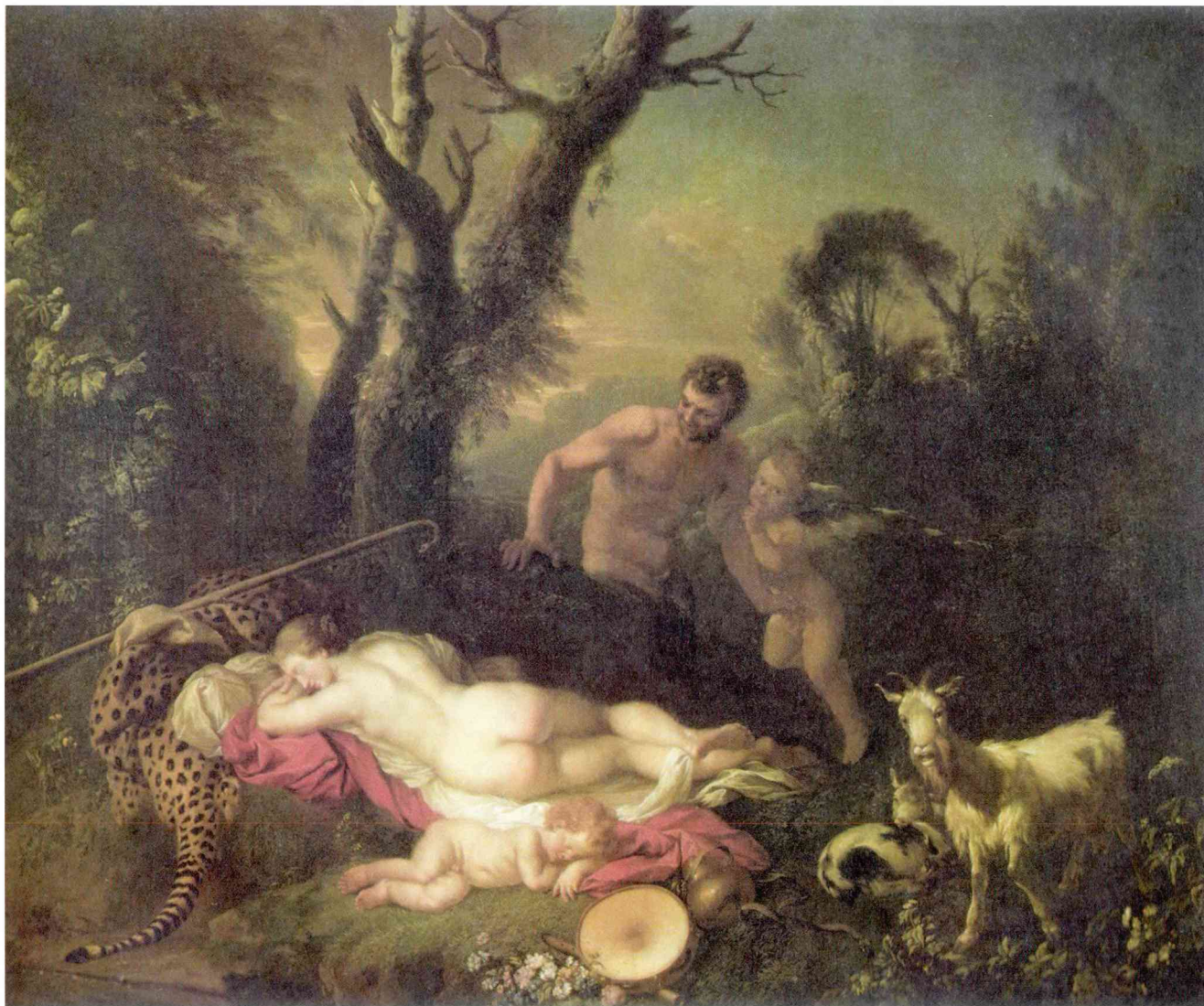
На с. 4:

КАСПАР ДАВИД ФРИДРИХ

Странник над морем тумана. Около 1818

Холст, масло. 94 × 74,8 см. Кунстхалле, Гамбург

ХРИСТИАН ВИЛЬГЕЛЬМ ЭРНСТ ДИТРИХ
Юпитер и Антиопа. 1745. Медь, масло. 35 × 42 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 5:

ХРИСТИАН ВИЛЬГЕЛЬМ ЭРНСТ ДИТРИХ
Эндимион и Диана. Дерево, масло. 37 × 50 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 7 слева:

ХРИСТИАН ВИЛЬГЕЛЬМ ЭРНСТ ДИТРИХ
Бегство в Египет. 1752. Дерево, масло. 52 × 39 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 7 справа:

ФРАНЦ АНТОН МАУЛЬБЕРЧ
Святой архиепископ Патрисиус. 1779
Дерево, масло. Алтарь церкви Санта Мария ди Лорето, Вена

ХРИСТИАН ВИЛЬГЕЛЬМ ЭРНСТ ДИТРИХ
Пейзаж с путником в дюнах. 1753
Дерево, масло. Национальная галерея, Осло

толической церкви. Однако после окончания военных действий выяснилось, что относительная свобода досталась дорогой ценой. Особенно это видно на примере Германии, где погибли пять миллионов человек, а города и целые области лежали в руинах. Раздробленная на маленькие княжества, королевства, курфюршества, «вольные города», страна сделалась глубокой провинцией — в самом худшем смысле слова... Примерно то же можно сказать и об Австрии, хотя она пострадала чуть меньше.

Но появились писатели и композиторы (Бах и Гендель, Шиллер, Лессинг и Гёте, чуть позже — Гайдн, Глюк, Моцарт), и их творчество таинственным образом подняло национальное сознание целого народа из хаоса, пробудило его к жизни.

В середине XVIII века немецкая и австрийская живопись не достигала мировых высот. Но в следующее столетие мы уже встречаемся с творчеством замечательных художников. Отличительная черта их творчества (особенно в XVIII столетии) — экзальтация, склонность к драматизму, даже надрыву. Такова работа Христиана Вильгельма Эрнста Дитриха (1712—1774) «Бегство в Египет» (1752). На полотнах, изображающих этот сюжет из жизни Святого семейства, мы привыкли видеть исполненный благочестия и до-

стоинства путь. Угроза жизни (а ведь все помнят, что Иосиф и Дева Мария отправились в Египет после приказа Ирода истребить всех младенцев) уходит на второй план, уступая место совсем другим эмоциям и настроениям. Совершенно иная ситуация — на полотне Дитриха. Во мраке ночи, при неверном, красноватом свете факела, родители Христа движутся без дороги, по камням и кустам, руководясь лишь направлением, которое указывает ангел Господень.

Творческая судьба Дитриха — наглядный пример того, как шло формирование принципов и приемов немецкого искусства. Первые навыки он получил в мастерской отца, Иоганна Георга Дитриха, в 13 лет отправился в Дрезден, чтобы учиться у одного из местных пейзажистов. Затем — снова переезд, на сей раз в Арнштадт, знакомство с курфюрстом Саксонским, поездка в Нидерланды, в Италию, посещение Венеции и Рима. Впитав все, что было наработано предшественниками и современниками, Дитрих стал известен всей Европе.

Сходная судьба — у австрийца Франца Антона Мавльберча (1724—1796). Он окончил Венскую Академию художеств, славившуюся своими мастерами, работал как живописец, офортист и мастер декоративных композиций, создавал фрески и алтарные

образы, расписывал капеллы, церкви, покои сиятельных особ, добиваясь исключительных колористических и композиционных эффектов. Благодаря эмоциональности и цветовой насыщенности своих работ, чуть перегруженных для классицизма, Маульберч оказал колоссальное влияние на венгерское, словацкое и чешское искусство.

Порой того или иного художника трудно причислить к определенному направлению в искусстве. В творчестве Антона Рафаэля Менгса (1728–1779) можно увидеть элементы классицизма, сентиментализма и барокко. При жизни художника именовали «славнейшим»; поздние критики упрекали его в холодности и слащавости, в искусственном нагнетании

АНТОН
РАФАЭЛЬ
МЕНГС
*Персей
и Андромеда*
1774–1779
Холст, масло
227 × 153,5 см
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 8 сверху
слева:

ФРАНЦ
АНТОН
МАУЛЬБЕРЧ
*Аллегория
Промышлен-
ности Тироля*
1775–1776
Холст, масло

На с. 8 сверху
справа:

ФРАНЦ
АНТОН
МАУЛЬБЕРЧ
*Аллегория
Конкурса
в Венской
Академии
художеств
Вены при
князе Каунице*
1792
Холст, масло
Австрийская
галерея, Вена

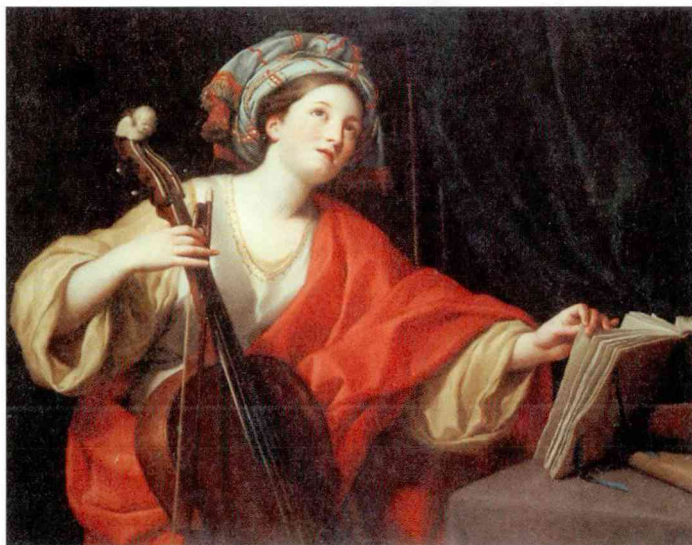
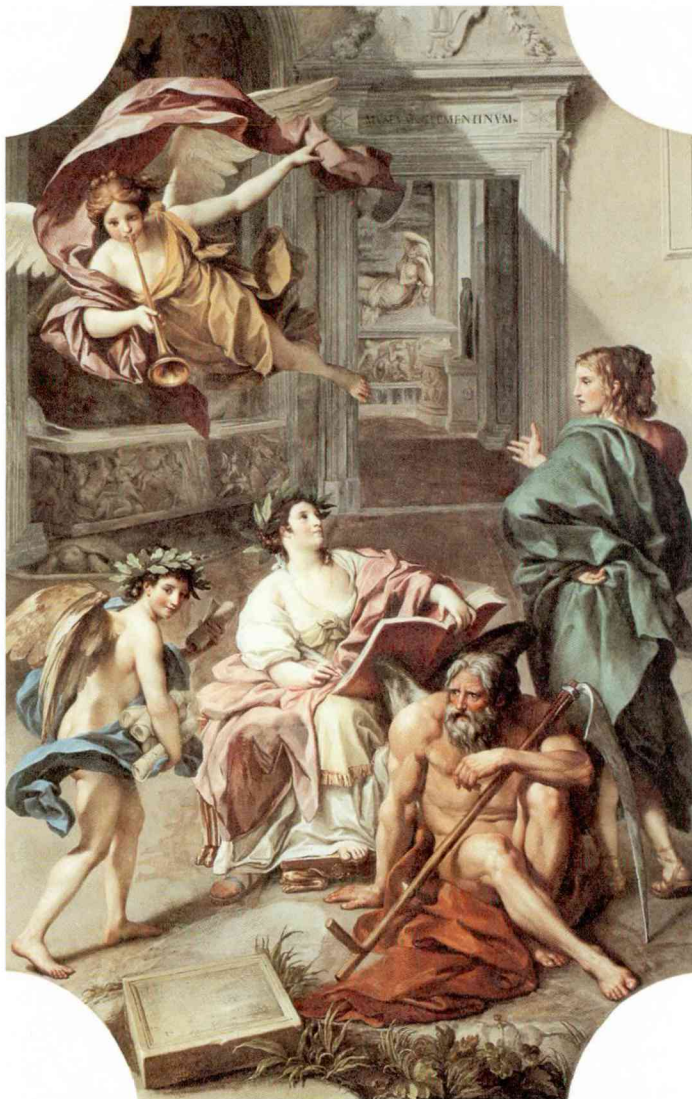
На с. 8 внизу
слева:

ФРАНЦ
АНТОН
МАУЛЬБЕРЧ
*Святое
рождение*
1752–1753
Холст, масло
Австрийская
галерея, Вена

На с. 8 внизу
справа:

ФРАНЦ
АНТОН
МАУЛЬБЕРЧ
*Крещение
евнуха
апостолом
Филиппом*
Эскиз
Бумага на холсте,
масло
50,2 × 34,5 см
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС

Аллегория Музея Климентино. 1771–1772

Фреска. Ватикан

нии страстей. Однако целый ряд его работ не теряет своего значения и поныне.

Менгс учился у отца, саксонского художника. Заканчивая образование он поехал в Рим, откуда вернулся на родину, в Дрезден. В 1744 году он написал автопортрет. Перед нами своеобразный символ молодого художника — темные кудри лежат на плечах, мечтательный взгляд сосредоточен. Юноша как будто готов выйти за раму картины — впоследствии этот прием будет широко применяться в европейском искусстве.

В начале 1750-х годов Менгс вернулся в Рим, который обожал. Здесь он продолжал работать как портретист, запечатлев папу Климента XIII (1758), короля Неаполя Фердинанда IV (1760). Художник с величайшей тщательностью выписывал дорогие ткани и мебель, не обходя вниманием ни одного складочки кружева, ни единого блика света на темном золоте. Изящные жесты холеных рук главы Церкви и горделивая поза юного короля — своеобразные эмблемы духовной и мирской власти, которые заслоняют от зрителя живых людей. Мы не можем даже предположить, какие характеры были у этих людей: перед нами только парадные блестящие маски. Вот почему Менгса и наградили эпитетом «холодный».

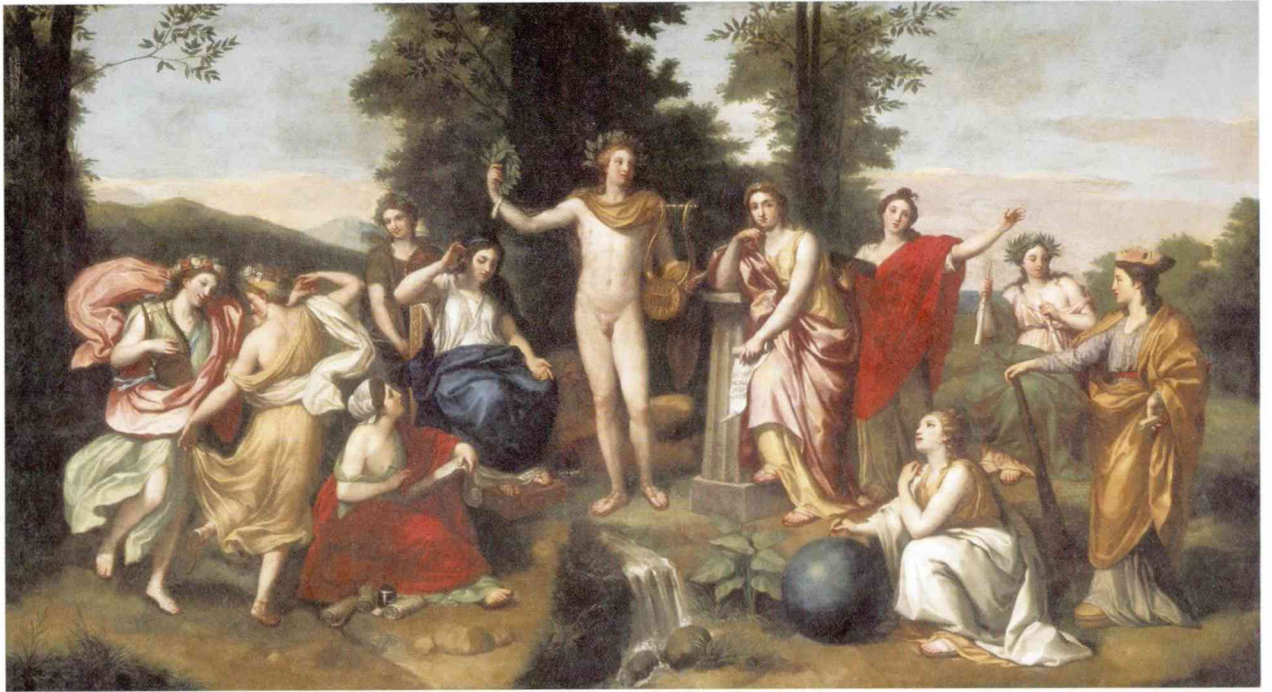
Примерно в 1755 году художник познакомился с Иоганном Иоахимом Винкельманом, знаменитым историком искусства, археологом. Тогда только-только были проведены знаменитые раскопки в Помпеях и Геркулануме, и просвещенные европейцы увидели следы древней жизни, угасшей и в буквальном смысле исчезнувшей с лица земли за один день. Винкельман создал уникальную для своего времени, стройную теорию прекрасного, он призывал художников искать «внутреннее освобождение».

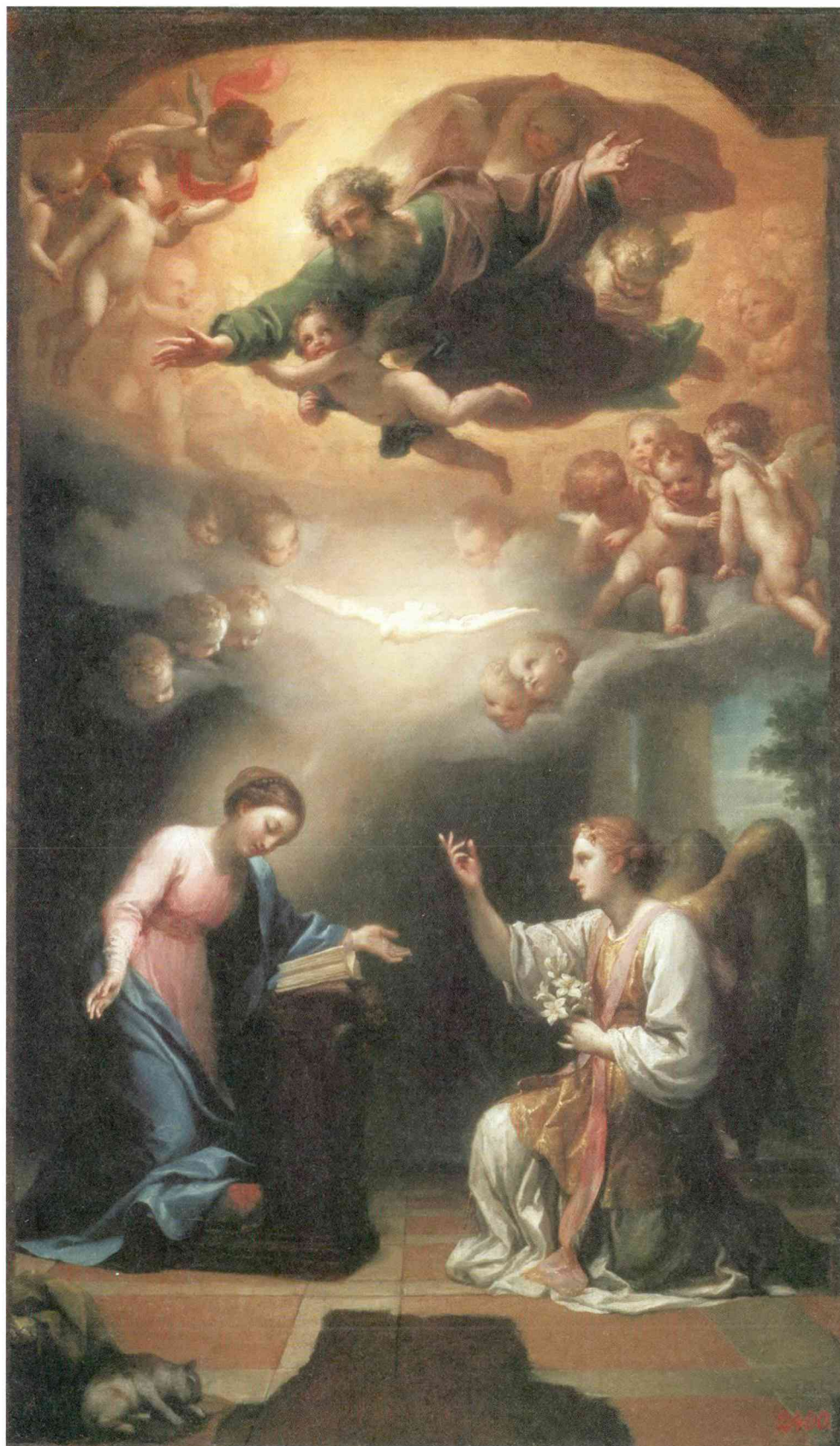
Портрет своего друга и в каком-то смысле даже учителя Менгс написал в 1774–1776 годах. И здесь перед нами не маска и не эмблема, а живой человек, мыслящий и тонко чувствующий. Рассеянный взгляд Винкельмана едва не встречается с нашим, и мы оказываемся в поле притяжения очень привлекательного человека. Нам близки его раздумья, о чем бы они ни были. Приятен

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС

Святая Цецилия. 1760–1761

Холст, масло. 94 × 122 см. Частное собрание

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
Благовещение. Около 1767
Холст, масло. 372 × 240 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 11 *вверху*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
Парнас. 1761. Дерево, масло
55 × 101 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 11 *внизу*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
Суд Париса. 1757–1759
Дерево, масло. 226 × 295,5 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 13 *вверху слева*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
*Мадонна с Младенцем
и ангелами*. 1770–1773
Холст, масло. 112 × 86 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 13 *вверху справа*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
Поклонение волхвов
Холст, масло

На с. 13 *внизу слева*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
*Святое семейство
с Елизаветой,
Иоанном Крестителем
и двумя ангелами*. 1749
Холст, масло. Частное собрание

На с. 13 *внизу справа*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
*Святой Иоанн Креститель,
проведующий в пустыне*
1767. Холст, масло. 208 × 153 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 14:

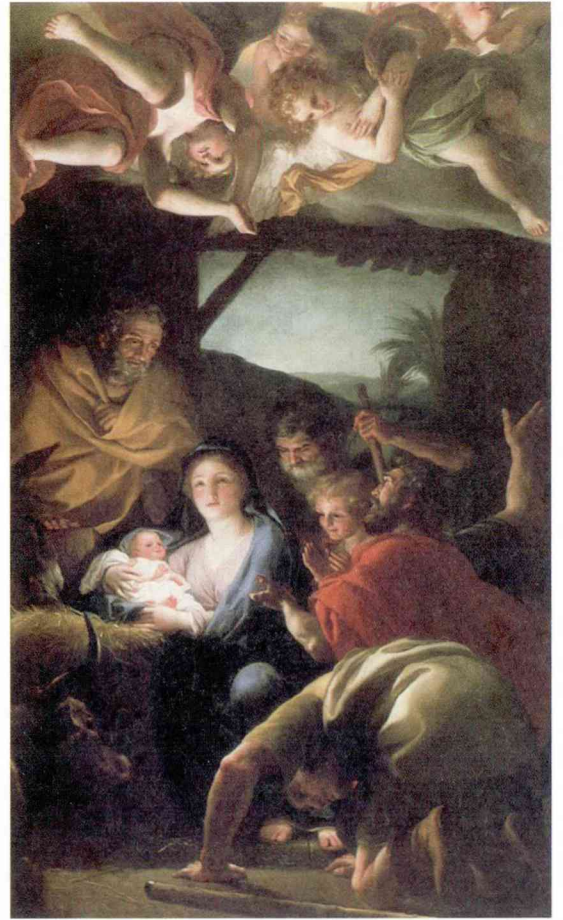
АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
Портрет Карла III
Около 1761. Холст, масло
154 × 110 см. Прадо, Мадрид

На с. 15 *вверху слева*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
*Портрет Марии Амалии
Саксонской*. Около 1761
Холст, масло. 154 × 110 см
Прадо, Мадрид

На с. 15 *вверху справа*:

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
*Портрет Марии Луизы
Пармской*. Около 1765
Холст, масло. 152 × 110 см
Прадо, Мадрид

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
Дон Антонио Паскуаль Бурбон
Холст, масло. 84 × 68 см. Прадо, Мадрид

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС
Портрет Фердинанда IV, короля Неаполитанского
1760. Холст, масло. 179 × 130 см. Прадо, Мадрид