

СЦЕНЫ ОХОТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ П.П. РУБЕНСА И Э. ДЕЛАКРУА: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Леонтьева Алина Юрьевна

Научный руководитель: Седельникова Ольга Викторовна

Томский политехнический университет

П.П. Рубенс и Э. Делакруа являлись художниками разных эпох, но при изучении их творчества можно обнаружить черты сходства. В рамках данного доклада рассматривается сходство эпох Барокко и Романтизма через анализ конкретных работ на тему охоты представленных художников.

Питер Пауль Рубенс (28 июня 1577--30 мая 1640 г.) является великим фламандским художником эпохи Барокко [1, с. 157-202]. Барокко зародилось в XVII веке, в Италии, из-за кризиса идей ренессанса. Сама Италия в этот период теряет экономическое и политическое значение и становится разобщенной полуколонией, при этом остается культурным центром Европы. Постепенно в силу этих, социально-экономических причин, начинает зарождаться новый стиль, основными задачами которого были создание иллюзий богатства и могущества, или возвышение католической церкви и итальянской знати. Характерные черты стиля барокко: напряжённость, динамичность образов, контрастность, аффектация (неестественная возбуждённость в поведении), стремление к пышности и величию, к совмещению реальности и иллюзии, слияние искусств.

Первая половина XIX в. становится временем стремительного развития духовной культуры, на фоне которого зародилось новое явление в европейской культуре – Романтизм [2, с. 21-55, 128-140]. Романтизм возвышает природу, чувства и естественное в человеке. Именно в эпоху романтизма оформляются феномены туризма, пикника и альпинизма, призванные возродить связь человека с природой. Популярным становится образ «благородного дикаря», вооруженного «народной мудростью» и не испорченного или цивилизацией. Романтики открывают мир человеческой души, индивидуальное, но искреннее и оттого близкое всем чувственное видение мира.

В изобразительном искусстве романтизма, как говорил один из ярких художников данного стиля – Э. Делакруа: «Мгновенность образа в живописи, а не последовательность его в литературном исполнении определила нацеленность художников на сложнейшую передачу движения, ради которого были найдены формальные и колористические решения» [3, с. 38]. То есть, как и в барокко, важной чертой является

передача сюжета в моменте, динамике, напряженности запечатленной сцены. Наилучшим сюжетом для реализации всех характерных черт стилей становятся сцены охоты. Ведь охота – это готовность, динамика, противостояние и драматизм.

С 1615 года Питер Пауль Рубенс (28 июня 1577-30 мая 1640 г) [4, с. 437-448] создает новый для фламандской живописи жанр – сцены охот. До него художники изображали животных лишь с целью показать свои знания в анатомии, а также для передачи религиозных и мифологических сюжетов. У Рубенса же животные приобрели самостоятельность. Изображение яростной схватки людей с животными отличается более условным характером и сочетает в себе анималистический жанр и пейзаж. Его сцены охоты характеризуются большой напряженностью, а страсти накалены до предела.

Позднее произведения Рубенса на охотничьи темы будут многократно копироваться и ставиться как образец для собственных работ многими мастерами последующих поколений — к примеру, Эженом Делакруа, который называл Рубенса «Гомером живописи».

Французский живописец Фердинан Виктор Эжен Делакруа (26 апреля 1798--13 августа 1863 г) [4, с. 523-536], работавший прежде с политическими и религиозными тематиками, отходит от злободневных тем и отправляется в Марокко. Главной причиной путешествия в Африку послужило то, что для эпохи романтизма был свойственен интерес к экзотике, загадочному Востоку и жизни диких племен. В 1832 году Делакруа 4 месяца провел в Марокко, где открыл для себя необычную жизнь и новые краски природы. Там он делал много эскизов и набросков, вдохновения от которых ему было достаточно для творчества до конца его жизни.

Для сопоставительного анализа обратимся к произведению П.П. Рубенса «Охота на львов» 1621 г. [5] и полотну Э. Делакруа со схожим названием «Охота на тигра» 1854г. Проведем параллельное сравнение по пунктам: сначала сходство и различие сюжета и композиции, потом системы образов, колорита и завершим техникой письма.

Сюжет и композиция.

В 1621 году Рубенс создает лучшую из серии охот картину «Охота на львов». К моменту написания данной картины П. П. Рубенс был уже известным художником. У него было желание творить что-то монументальное, динамичное. Как раз для барокко были характерны превалирование чувств над разумом, экспрессия. В итоге он стал первым, кто изобразил животных и людей в таких трудных позах. Воображение Рубенса позволяет ему создавать неправдоподобный сюжет в котором львы и всадники разных наций борются друг с другом

в стихийно возникшей схватке. Все герои схватки расположены на переднем плане, а вся композиция сосредоточена на фигуре льва [7].

Эжен Делакруа создает свое полотно «Охота на тигра» в 1854. На нем он изображает уже не коллективное сражение, а битву один на один-охотник на лошади против свирепого тигра. Композиция, в отличии от композиции работы Рубенса, имеет многоплановость. На дальнем плане можно наблюдать выходящую из горизонта дорогу, по которой два охотника стремительно приближаются на подмогу к герою находящемуся в схватке со зверем - это центр данной композиции [8].

Система образов.

У Рубенса сцены охоты изображены динамично, пафосно, разнообразие оружия, одеяний, фигур, положения которых мастерски закомпонованно на плоскости в наиболее экспрессивных, необычных, театрализованных позах. Все фигуры изображены в движении, тень и свет резко контрастируют. Образы, соединяясь и сливаясь, усиливают разыгравшуюся на глазах у зрителя драму, перенося все его внимание не на жизнь, а на смерть животных в центре. Этими приемами Рубенсу удается добиться разнообразия форм на своей картине. Все это характерно для барокко, где важно создание иллюзии разнообразия, богатства и могущества.

У Делакруа отчаянная борьба животного и жестокие, четко выверенные действия охотников, ужас обезумевшей, вставшей на дыбы лошади, готовой сбросить своего седока, его опасное положение, требующее огромных усилий - усидеть на коне и поразить разъяренного тигра, - этот накал страстей свойственен романтическому стилю. Борьба на переднем плане может быть образом противопоставления человека и природы, символом мира обыденного и воображаемого, конфликтом личности против государства. Это битва противоположных явлений многогранной и изменчивой жизни.

Колорит и техника письма.

Колорит картины Рубенса состоит из насыщенных красных, желтых, синих красок. Тень и свет резко контрастируют, создавая четкие очертания фигур. Тела охотников и животных тщательно прописаны, можно даже наблюдать напряженность мышц и ощущать эту свирепую силу ударов. Построение фигур пропорционально и анатомически достоверно [7].

Делакруа использует в своей работе яркий Африканский колорит. Явление противостояния в романтизме обнаруживается даже на уровне цветовых решений. Светлые, желтые фигуры на переднем плане выделяются на темном фоне ландшафта, даже лошадь намеренно изображена в темной гамме, чтобы выдвинуть две противоборствующие

фигуры. Также красные одеяния двух других охотников на противоположном зеленом цвете фона, это вновь подчеркивает противостояние человека и природы. Хотя цветовая гамма и является яркой, но она не контрастна. В построении фигур нет жестких линий и геометризма. Делакруа отходит от строгости рисунка, чтобы дать свободу цвету, непосредственному эмоциональному выражению. Художник рядом кладет мазки разных оттенков, чтобы добиться большей яркости и выразительности цвета [8].

Таким образом, динамичные работы Рубенса и Делакруа хоть и имеют общую тематику в изображении сцен охот, но они также имеют ряд характерных отличий, которые связаны с особенностями эпох и индивидуальным творческим опытом каждого из живописцев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всеобщая история искусств: В 6 т. / Под ред. А. Чегодаева. – Т. 4. – М., 1963. – С. 157-202.
2. Всеобщая история искусств: В 6 т. / Под ред. А. Чегодаева. – Т. 5. – М., 1964. – С. 21-55, 128-140 (Англия).
3. Прокофьев В.Н. Делакруа — теоретик, критик, историк искусства // Эжен Делакруа. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. – М.: Изд-во академии художеств СССР, 1960.
4. История искусства. М.: Искусство – XXI в., Республика, 2003. – С. 437-448.
5. История искусства. М.: Искусство – XXI в., Республика, 2003. – С. 523-536.
6. Кирдина Н.В. Петер Пауль Рубенс: Альбом / Н.В. Кирдина. Москва: Искусство, 1978. - 35 с.
7. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко / Г. Вельфлин. - Москва: Азбука-классика, 2004. - 288 с.
8. Алпатов, М.В. Этюды по всеобщей истории западноевропейского искусства / М.В. Алпатов. - Москва: Спб, 1979. - 312с.