

Фридрих, Каспар Давид (1774 – 1840). Картины художников

28.04.2013 [admin](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

На паруснике. 1818-1820 гг. К.Д.Фридрих.

Каспар Давид Фридрих родился 5 сентября 1774 года в Грейфсвальде, маленьком портовом городке на побережье Балтики. Отец художника, Адольф Фридрих, владел мастерской, изготовлявшей мыло и свечи, однако его семья жила очень скромно. Родители Каспара были ортодоксальными протестантами, и их десятеро детей выросли в атмосфере религиозного аскетизма. Когда Каспару исполнилось семь лет, умерла его мать, а через шесть лет погиб один из его братьев (спасая самого Каспара, провалившегося под лед во время катания на коньках). Эту потерю он воспринял очень болезненно, считая себя повинным в смерти брата. Рисовать, в особенности местные пейзажи, Фридрих начал еще в детстве. В 1790 году он стал брать уроки живописи у Иоганна Готфрида Квисторпа, преподававшего рисунок в местном университете. Большое влияние на начинающего художника оказал один из друзей Квисторпа, пастор Людвиг Козегартен, серьезно занимавшийся поэтическим творчеством. Будущий художник на всю жизнь сохранил воспринятый от Козегартена взгляд на природу как на исполненное высшего, потаенного смысла создание Творца.

Воспоминания об Исполиновых горах. 1835 г. К.Д.Фридрих.

В 1794 году Фридрих поступил в копенгагенскую Академию художеств, считавшуюся одним из лучших учебных заведений во всей северной Европе. Но, здесь, как и в большинстве других художественных академий, основное внимание уделялось изучению человеческой фигуры, что создавало определенные трудности для Каспара, с ранней юности решившего посвятить себя

пейзажной живописи. И все же, годы обучения в Копенгагене принесли Фридриху немалую пользу. Здесь, в столице Дании, он смог регулярно посещать Королевскую картинную галерею, которая славилась своей прекрасной коллекцией работ голландских художников-пейзажистов, и, кроме того, познакомился с одним из лучших датских живописцев своего времени Йенсом Юэлем (1745-1802 гг.). Окончив курс в копенгагенской Академии, Фридрих переехал в Дрезден, где именно в те годы культурная жизнь переживала период расцвета. Саксонская столица была центром зарождавшегося немецкого романтизма. Здесь Фридрих смог познакомиться с ведущими представителями этого направления Людвигом Тиком, Новалисом, Фридрихом Шлегелем и Генрихом фон Клейстом. В этот период, он уже зарабатывал на жизнь живописью продавал свои ранние пейзажи, выполненные акварелью или пером и тушью в традиционной манере. Одновременно, чувствуя себя еще недостаточно овладевшим техникой живописи, художник брал уроки у преподавателей дрезденской Академии художеств Иоганна Вейта и Адриана Цинга.

Восход луны над морем. 1820-1826 гг. К.Д.Фридрих.

В 1801 году Фридрих посетил свою родину, Грейфсвальд.

Всю весну он прожил у родственников, а затем совершил длительную поездку по окрестностям, во время которой сделал множество набросков к своим будущим картинам. Любимым местом художника стал живописный остров Рюген. В том же году художник познакомился с Филиппом Отто Рунге (1777 — 1810 гг.), одним из лидеров немецкого романтизма. Достоверно неизвестно насколько близкими друзьями были два живописца, но несомненно, что идеи Рунге оказали решающее влияние на формирование живописной манеры Фридриха. 1805 год стал знаменательным. Художник представил две выполненные сепией работы на ежегодный творческий конкурс в Веймаре (эти конкурсы проводились по инициативе Иоганна Вольфганга Гете (1749 — 1832 гг.)), и победил. Узнав об этом, он пришел в такой восторг, что подарил обе работы учредителю. С этого момента между Фридрихом и Гете установились дружественные отношения. Спустя несколько лет поэт посетил дрезденскую мастерскую художника.

Крест в горах (Тетченский алтарь). 1808 г. К.Д.Фридрих.

Успех вдохновил Фридриха, и в 1807 году он решил попробовать свои силы в масляной живописи.

Первую картину маслом «Крест в горах» художник, вероятно, писал на заказ. Публика восприняла работу неоднозначно: одни восторгались ею, другие высказывали скептические замечания. Самой серьезной критике картина «Крест в горах» подверглась со стороны приверженцев неоклассицизма, назвавших Фридриха пейзажистом, который стремится протащить свое искусство в алтарь. Как бы там ни было, именно в этом произведении впервые проявились три главные составляющие будущего стиля Фридриха: пейзаж, религиозность и аллегория. Следующие

картины художника «Аббатство в дубовом лесу» и «Монах у моря» показали, сколь востребованной была подобная живопись: обе работы приобрел Фридрих Вильгельм III, король Пруссии, а сам Фридрих был избран членом берлинской Академии.

Аббатство в дубовом лесу. 1809-1810 гг. К.Д.Фридрих.

Вскоре, Фридриха захватила новая тема, несколько потеснившая религиозный мистицизм. Большая часть Германии находилась в то время под оккупацией — шли наполеоновские войны. Непосредственного участия в войне за освобождение Германии художник не принимал, но основным мотивом в его творчестве становится в этот период любовь к родине. Патриотические взгляды Фридриха способствовали укреплению его популярности, и в 1816 году его избрали членом дрезденской Академии художеств. Членство в академии гарантировало художнику достаточный доход, и, возможно, именно это явилось стимулом к переменам в его личной жизни. В 1818 году он женился, что стало полной неожиданностью для тех, кто его близко знал. Художник всегда отличался замкнутым характером и уединенным образом жизни. Брак, тем не менее, оказался удачным.

Утро в горах, 1822-1823 гг. К.Д.Фридрих.

Популярность живописи Фридриха еще более окрепла в начале 1820-х годов, когда у него появился целый ряд последователей.

Среди них были: Карл-Густав Карус, Эрнст Эме, известный норвежский пейзажист Юхан Кристиан Даль и др. Но, к концу 1820-х годов художник начал выходить из моды. В 1825 году он перенес инсульт, после чего стал совершать странные поступки и проявлять признаки умственного расстройства. Едва оправившись после инсульта, Фридрих сразу же принялся за работу.

Ступени жизни. К.Д.Фридрих.

В эти годы художник создал едва ли не лучшие свои картины. Среди них особенно выделяется полотно Ступени жизни, которое многие считают вершиной творчества художника. В июне 1835 года у него случился второй инсульт; работать после этого он уже не мог. Художник скончался 7 мая 1840 года в полной неизвестности. О творчестве мастера никто не вспоминал до начала XX века, когда к его картинам возник интерес со стороны основателей сюрреализма.

Особенности стилистики работ Фридриха

Странник над морем тумана. 1817—1818 гг. К.Д.Фридрих.

Каспар Давид Фридрих считается лидером немецкой романтической живописи, а картины художника — классическими образцами этого художественного направления. Его пейзажи несут на себе печать меланхолии. Наполненные неземным светом, они кажутся мистическими, нереальными, хотя писал он их, главным образом, опираясь на натурные впечатления. Их уникальность в сочетании непосредственного наблюдения природы с духовным и мистическим переживанием увиденного.

Дуб под снегом. 1829 г. К.Д.Фридрих.

Источником вдохновения для мастера служили идеи романтизма и религия. В Германии романтизм был преимущественно литературным течением. Он зародился в 1770-х годах, благодаря творчеству писателей группы «Буря и натиск», которые отвергали рациональную философию эпохи Просвещения, выступая за эмоциональное, чувственное восприятие мира. В то же время, философы романтизма были сторонниками страстного мистицизма и пытались совместить его с ортодоксальным религиозным мировоззрением.

Кораблекрушение в Арктике. 1824 г. К.Д.Фридрих.

Пейзажная живопись Фридриха имеет символический подтекст.

Как правило, художник преобразовывал исходный материал таким образом, чтобы законченная сцена выглядела нереальной. В отдельных случаях, Фридрих изображал места или события предельно натуралистично. К работам такого рода относится драматичная картина «Кораблекрушение в Арктике», 1824 г., сюжетом для которой послужила, по всей вероятности, полярная экспедиция сэра Уильяма Парри. Но и в ней, за натурализмом сцены угадывается мысль о бренности и тщете человеческих амбиций. Эти новые идеи предполагали новый подход к изучению природы и, следовательно, не могли не затронуть и пейзажную живопись. Художники-романтики с пантеистическими воззрениями смотрели на природу как на нечто одухотворенное, несущее на себе печать замыслов Творца. Именно так воспринимал природу и Фридрих,

сказавший однажды своему другу во время прогулки за городом: Бог вокруг нас, он во всем, в каждой песчинке. Сейчас я ощущаю его присутствие вот в этих камышах. Распознать сакральный смысл природы и выразить его живописными средствами такой была главная задача, которая ставилась романтиками. Художник писал в наставлении одному из своих учеников: Постарайся закрыть свое телесное зрение, чтобы, прежде всего, увидеть будущую картину духовным взором, а затем освети ее внутренним светом, который поможет тебе видеть в темноте и отделить суть предмета от его внешних проявлений. Говоря словами Новалиса, художник обязан расшифровать таинственные послания, рассыпанные повсюду в облаках, снежинках, кристаллах и камнях, в текущей и замерзшей воде и передать их в виде символов. Новалису возражал Гете, утверждавший: Смертному человеку не дано постичь божественную истину, он может ощутить ее только в отраженном виде.

В древнем погребении под снегом. 1807 г. К.Д.Фридрих.

Во многих случаях, пейзажная живопись Фридриха строится по принятому в романтизме принципу примирения противоположностей.

В работах часто встречаются: сухие мертвые дубы в окружении вечнозеленых елей и сосен, мрачная, тяжелая земля с разлитым над ней прозрачным небесным светом, символизирующие неизбежное окончание земной, и обещание вечной загробной жизни. Иногда, подобные контрасты Фридрих иллюстрировал, создавая парные картины, такие, как «Монах у моря» (1810 г) и «Аббатство в дубовом лесу» (1809 — 10 гг.). Но, гораздо чаще, противоположные символы художник помещал в рамках одного полотна. Например, на картине «Двое, созерцающие Луну» (1819 г.) каменистая дорожка служит границей между двумя различными представлениями о смерти. В других случаях, Фридрих устанавливал в своих работах барьер, отделяющий земное от небесного. Этот барьер мог принимать форму стены, как в случае с «Зимним пейзажем» (1811 г.), или ворот примером тому Памяти Иоганна Бремера. Фигуры, изображенные на картинах, также решены в рамках философии романтизма. Если художники классического периода стремились передать гармонию природы и человека, то у художников-романтиков на первый план выходят величие и сила стихии. Очень часто люди изображались едва заметными на фоне величественной панорамы или представлялись беспомощными игрушками в руках природы. Фридрих усвоил идеалы романтической живописи и дополнил их своим собственным, глубоко религиозным, восприятием мира.

Зимний пейзаж. 1811 г. К.Д.Фридрих.

Практически, все пейзажи Фридриха наполнены символами.

Фазы луны, время суток, архитектурные формы и, конечно, деревья приобретали символическое значение в его работах. Конечность и кратковременность человеческого бытия художник часто передавал с помощью засохших деревьев и сломанных ветвей как, например, в Пейзаже с засохшим деревом, ок. 1798 г, в котором силуэт погибшего дерева перекликается с руинами на

заднем плане. В Древнем погребении под снегом, ок. 1807 г. засохшие деревья окружают древнюю могилу. Мертвые деревья на картинах часто соседствуют с молодой зеленью, что символизирует христианскую веру в жизнь вечную. Следует отметить, что крест на полотнах художника всегда окружен вечнозелеными растениями (Крест в горах или Зимний пейзаж). Переплетенные ветви деревьев символизируют сближение человеческих душ. Так, например, в Меловых скалах на Рюгене 1818 — 1819 гг., склонившиеся друг к другу деревья символизируют союз художника с его женой.

Меловые скалы на острове Рюген. 1818-1819 гг. К.Д.Фридрих.

Долгое время Фридриха считали угрюмым, болезненным художником. Отчасти, это было связано с его замкнутым характером и аскетическим образом жизни. Но более всего такую репутацию Фридрих заслужил своими картинами, многие из которых действительно посвящены теме символизирующей окончания земной жизни. За всю свою жизнь он написал большое количество могил, от современных христианских погребений до древних языческих дольменов. Иногда, художник выполнял подобные на заказ. В этих случаях, центром композиции почти всегда становились кладбищенские ворота символический барьер, отделяющий мир живых от мира умерших. Такова картина «Кладбище», 1821 г., в которой потусторонний, кладбищенский мир представлен прекрасным пейзажем, залитым мягким неземным светом, обещающим вечный покой. Часто, мрачный, тяжелый земной мир противопоставлялся миру небесному, представленному освещенным ярким светом пейзажем, видимым на горизонте. В поздних работах, посвященных этой теме, появляется сова символ ночной темноты и смерти. Этот образ присутствует в одном из последних произведений художника Сова на могиле, 1836 — 37 гг.

Комментарии к работам Фридриха

Двое, Созерцающие луну. 1819 г. К.Д.Фридрих.

Живопись картины «Двое, Созерцающие луну» можно назвать аллегорической. Два человека стоят на каменной дорожке (жизненном пути) и всматриваются вдаль. Возле них большой валун (камень веры) и ель (символ вечной жизни). Луна (символ воскресения и Христа) помещена в центре композиции и отделяет живую половину картины с валуном и зеленой елью от мертвой с засохшим деревом.

Ущелье. 1823 г. К.Д.Фридрих.

Художник впервые увидел горы в молодости, в 1810 г. С тех пор, они стали частым мотивом его пейзажей, символом высот познания и духовной жизни. Несколько сосен на скалистых вершинах напоминают о вечной жизни. Но, на пути к ней нужно преодолеть ущелье с клубящимся туманом — бездну греха, в которую человек рискует упасть каждую минуту своего земного пути.

Пашня близ Дрездена. 1824 г. К.Д.Фридрих.

К середине 1820-х годов живопись Фридриха стала выходить из моды. И хотя он оставался профессором в дрезденской Академии художеств, о нем начинали постепенно забывать. Писать то, что хотела видеть публика, Фридрих не хотел, говоря, что это значило бы для него пойти против природы. И он не изменил себе. Пашня близ Дрездена — один из последних пейзажей художника. Вскопанная плугом земля, несколько еще не зацветших яблонь, светлое небо все создает ощущение ожидания чуда. А туманный силуэт Дрездена на фоне золотых облаков выглядит почти Градом Вечным.