

ЛЕКЦИЯ. Искусство США XIX-XX вв.

1. Общая характеристика американского искусства.
2. Архитектура США.
3. Живопись США.

В 1776 г. была провозглашена независимость США. 1775-1830 гг. – время развития «самодеятельного» непрофессионального искусства. Это своеобразная черта становления американского искусства. В Европе господствует профессиональное искусство в этот же период. Период расцвета (1775-1830 гг.) сменился полосой упадка, связанного с войной Севера и Юга. В 1830-1860 гг. искусство подчинено салонной фальши и сравнивается с европейским искусством викторианского стиля (по имени английской императрицы Виктории). 1865-1900 гг. – период второго расцвета искусства США. Он связан с именами живописцев Томаса Икинса, Уинслоу Хомера, Джеймса Мак-Нейла Уистлера, скульптора Огастесона Сент Годенса.

В Новом Свете работали пейзажисты-романтики. По мере освоения пространств меняется отношение американцев к природе. В 1820-х гг. художники воспевают природную чистоту, возвысив леса и горы до символа США. Картина Джорджа Калеба Бингейма (1811-1879) «Охотники, спускающиеся по Миссури», представляющая собой пейзаж и одновременно жанровую сцену, передает ощущение бескрайнего простора и царящей над ним тишины. Два охотника тихо скользят в своем выдолбленном каноэ вниз по течению в туманной солнечной дымке и чувствуют себя как дома.

В 1877 г. к импрессионистам присоединилась американская художница Мэри Кэссет (1845-1926), получившая традиционную академическую подготовку в родной Филадельфии. Кэссет смогла заниматься творчеством благодаря своей финансовой независимости (как и Берта Моризо). Кэссет занималась с Дега, изучала японские гравюры и выработала свой неповторимый стиль. Большинство ее работ посвящено теме материнства. «Купание дочери» – одна из лучших работ художницы.

Джеймс Мак-Нейл Уистлер (1834-1903) в 1855 г. приезжает в Париж учиться живописи. Через 4 года он переезжает в Лондон, где живет до конца жизни. Наиболее известна его работа «Аранжировка в сером и черном. Мать художника». Плоскостное решение напоминает Мане, а точность рисунка – портреты Дега. Уистлер считал свои картины аналогами музыкальных пьес и называл их симфониями или ноктюрнами. Самым смелым его произведением считается написанная в 1874 г. картина «Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета». Критик Джон Рёскин обвинил Уистлера в том, что тот «Швырнул в лицо зрителю горшок с красками». Уистлер признает, что не стремился придать изображаемому сходство с чем-либо реальным, а искал лишь чисто формальную гармонию. Портреты Уистлера – национальные образы («Утренний туалет», «Розовый шарф», «Портрет матери», «Мисс Сесили Алескандер», «Маленькая девушка в белом»). Чеканная строгость

композиции, безукоризненная точность силуэта, колористическая гармония отличают работы мастера.

Хомер Уинслоу (1836-1910) во время гражданской войны в Америке был художником-репортером и до 1875 г. работал иллюстратором в журнале. Его картину «Утренний колокол» (1870) можно назвать предимпрессионистической. На полотне изображена девушка, идущая по наклонному помосту на работу на мельницу под звуки колокола. Хомер посвятил творческие способности изображению жизни американского народа. Это сцены труда простых людей – фермеров, охотников, рыбаков, лесорубов, моряков на фоне природы, обжитой человеком или первоначально дикой. Лишь в самые поздние годы он увлекся пейзажем почти всегда изображающем морское побережье. Композиционный строй картины: несколько крупных первоплановых фигур, низкий горизонт, далекий пейзажный фон, действие, выраженное не внешней динамикой, а психологическим состоянием («Пленные с фронта», «Глостерская ферма», «В ожидании отца», «Новый роман», «За отмелью», «Охотник и гончая», «Приближающаяся буря»).

Икинс Томас (1844-1916) в 1870 г. приехал в Париж из Филадельфии и за 4 года получил академическое художественное образование. В Пенсильванской Академии художеств стремление Икинса изображать повседневную жизнь встретило упорное сопротивление. «Уильям Раш, вырезающий из дерева аллегорическую скульптуру реки Скулкилл» подверглась критике за изображение обнаженной натуры, хотя натурщица позирует скульптору в присутствии пожилой компаньонки, мирно вяжущей в углу. Реалистический, неприкрашенно правдивый и в то же время обобщенный портрет – дело его жизни. Иногда Икинс давал своим портретам, написанным с конкретных моделей, обобщенные наименования («Мыслитель», «Актриса», «Виолончелист»).

Из-за передовых взглядов Икинса Филадельфия стала центром, куда съезжались художники-негры и женщины-художницы. Генри О. Таннер (1859-1937) – художник-негр, занимающийся живописью с Икинсом в 1880-х гг. Его лучшая картина «Урок игры на банджо» написана после того, как он навсегда переезжает в Париж.

Скульптор Огантес Сент-Годенс (1848-1907) вдохновлялся работами Гудона и не уступал ему легкостью движений и строгостью пропорций («Диана», «Памятник Линкольну»).

Развитие технологий, производства и архитектуры. Впервые европейская общественность познакомилась с американскими производственными изделиями на Первой международной выставке в Лондоне в 1851 г. Европа удивилась простоте, технической точности, правильности их формы. В официальном отчете о такой же выставке 1876 г. отмечается, что для американской мебели, в отличие от европейской, характерно использование плоских поверхностей и меньшего количества деталей. Гропиус так говорил о естественной красоте американской архитектуры в 1913 г.: «По сравнению с другими европейскими странами

Германия ушла далеко вперед в области промышленной эстетики при строительстве заводов. Но в Америке, где зародилась промышленность, имеются большие промышленные сооружения, которые своим величием превосходят даже самые лучшие немецкие здания этого типа. Зерновые элеваторы Канады и Южной Америки, башни для угля на больших железнодорожных линиях и самые современные заводы промышленных трестов Северной Америки производят почти такое же впечатление своей монументальностью, как и сооружения Древнего Египта».

До 1850 г. одежду для взрослых и детей в Америке шили в домашних условиях. В 1876 г. фирма «Ванамейкера» стала производить готовую одежду. Георг Вашингтон Сноу (1797-1870) изобрел деревянный каркас. Первым зданием с использованием деревянного каркаса была католическая церковь Святой Марии в Чикаго. Первоначально деревянный каркас здания поэтому называли «чикагской конструкцией». Гладкая кирпичная стена вошла в архитектуру США как основной элемент в 1870-х гг., когда начал свою работу такой талантливый архитектор как Генри Хобсон Ричардсон. Франк Ллойд Райт тоже с самого начала использовал гладкую кирпичную стену. Со времен появления первых переселенцев в американской культуре проявилась тенденция строительства дома с учетом дальнейшего расширения.

Ведущим мастером американской архитектуры классицизма стал Томас Джефферсон (1743-1826) – философ, общественный и государственный деятель, один из первых президентов США. Его лучшие создания осуществлены в Виргинии (Капитолий штата в Ричмонте, ансамбль Виргинского университета в Шарлоттсвилле, усадьба Джефферсона «Монтчелло»).

Чикагская школа. Чикаго – город перевалочной базы Запада и Среднего Запада. В 1870-х годах после пожара появилась тенденция строить многоквартирные дома и гостиницы. Конторские здания – исходная точка развития Чикагской школы. Возводятся крупные гостиницы. В 1880-х гг. в Чикаго начали расти здания в 12, 14, 16 и 23 этажа, расположенные в непосредственной близости друг от друга. Первым зданием нового типа в отношении как высоты, так и конструкции был Дом страхового общества, построенный Дженни в 1884-1885 гг. В 1929 г. здание снесли.

Основатель школы Уильям ле Барон Дженни (1832-1902) до того, как стать архитектором, был инженером (как Пьер Беренс в Германии, Огюст Перре во Франции). В 1873 г. у Дженни работал молодой начинающий архитектор Салливен.

Расцвет Чикагской школы относится к 1883-1893 гг., когда Луп – деловой центр города – стал примером смелых решений. Одновременно возникали целые улицы – процесс беспрецедентный. Аудиториум (архитекторы Адлер и Салливен) – здание с помещениями для контор и гостиница. Восьмиэтажная гостиница «Гайд-парк» была построена в 1887-1891 гг. Теодором Старреттом и Джорджем Фуллером. Она состоит из 300 номеров в 2-5 комнат. Пятьдесят номеров оборудованы отдельными ваннами,

электрическим освещением и паровым отоплением. В некоторых многоквартирных домах применялись раздвижные перегородки. Металлический каркас был назван «чикагской конструкцией». В этой школе был преодолен разрыв между конструкцией и формой, между инженером и архитектором (Уильям ле Барон Дженни, Лейтер-билдинг, Чикаго, 1889; Салливен, магазин фирмы «Карсон, Пири, Скотт», 1890-1906).

Луис Салливен – основоположник современной американской архитектуры, лидер Чикагской школы. Постепенно Л. Салливен преодолел формы раннего декоративного модерна и выработал простой и четкий подход. На первый план выходят функциональные и конструктивные стороны архитектуры. Ему принадлежат слова: «Форма следует функции». Он предполагал естественное и свободное развитие композиции в соответствии с потребностями. В 1890 г. Салливен построил в Сент-Луисе здание Уэйнрайт. В десятиэтажном здании соединились новейшие строительные приемы с изяществом их нового художественного осмысления. Идея Салливена, что архитектурная форма, подобно формам природы – животным или растениям, горам или облакам – органически рождается из функционального назначения и целенаправленной сущности архитектурного сооружения, а это приводит к единственно неповторимому, каждый раз новому архитектурному решению – нашла свое воплощение.

Влияние Чикагской школы оборвалось с наступлением волны эклектики. Творчество Луиса Салливена повлияло на следующее поколение архитекторов Среднего Запада, в частности, Франка Ллойда Райта. В течении 1910-х гг. традиции Чикагской школы продолжали жить в работах некоторых молодых архитекторов: Джорджа Элмсли, Хэга Гардена, Джорджа Маера, Гриффина, Томаса Толмейфия и других.

Литература

1. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. - М.: Искусство, 1998. – 578 с.
2. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. От первобытного общества до искусства XX века / Н.А. Дмитриева. – М.: Аст-Пресс; Галларт, 2004. – 623 с.
3. История искусства зарубежных стран: в 3 т. / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. – М.: Изобразительное искусство, 1980-1982. – 3 т.
Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. / Т.В. Ильина. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 368