Elena Klyushina

Saint Petersburg State University, Russia

FERNAND KHNOPFF'S LOGOGRIPHIC METHOD: A CASE STUDY OF "I LOCK THE DOOR UPON MYSELF"

Fernand Khnopff's art, like the Belgian symbolism as a whole, has been little studied in Russia. Except for some modest references in several monographs on the West European art of the second half of the 19th century, we can name only one recent article by I. E. Svetlov devoted to a brief analysis of the Belgian master's iconographic features. Such a situation in the assessment of Khnopff's creativity should be regarded as historiographical injustice, the correction of which would allow us to estimate the role of Belgium in the Western European avant-garde formation of the 19th–20th centuries more accurately.

Named after the apt expression by Hermann Bahr, Khnopff's logogriphic method is being studied on the basis of a detailed analysis of the artist's masterpiece "I lock the door upon myself" (1891. Munich, Neue Pinakothek), better known in Russia as "The hermit". The reduced Russian translation of the title, which distorts the meaning, the perception and the importance of the painting, is avoided in the report for a variety of reasons, and the authentic English version is preferred.

The report raises such important for understanding of Fernand Khnopff's creativity problems as: Anglophile and James Whistler's influence on the Belgian art in the first half of the 1880s, the peculiarities of visual perception of Classical Antiquity art by the artists who worked in Brussels in the second half of the 19th century, the problem of the representation of hypnotic trance in art and culture of the 1890s, and the spatial construction features of the Khnopff's works. The other significant issue is the influence of art of the Northern Renaissance on Belgian masters. The analysis of the "sensualistic technique" of Fernand Khnopff, who was also called "modern Memling" by his contemporaries, provides additional clues to master's artistic method.

Чернышева Мария Александровна

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия

Ренессансные сюжеты в исторической живописи XIX века. Композиции Поля Делароша из собрания Анатолия Демидова

В XIX в. с беспрецедентным развитием исторического сознания во Франции возникает историческая картина нового типа.

На тематическом уровне ее отличает сосредоточенность на материале собственно историческом (а не мифологическом и религиозном) и предпочтение сюжетов из постантичной истории, начиная со средних веков и Возрождения. Лидером нового направления в исторической живописи становится Поль Деларош.

В докладе будут рассмотрены работы Делароша, которые были первоначально приобретены Анатолием Демидовым, первым русским коллекционером новой исторической живописи. Это полотно «Казнь Джейн Грей» (1833. Лондон, Национальная галерея) и акварель «Убийство герцога Гиза» (1832. Лондон, Собрание Уоллеса). Эти композиции Делароша привлекают наше внимание по следующим основным причинам.

- Они представляют собой интересные примеры репрезентации истории и «реформирования» исторической живописи в XIX в.
- В них ясно отражен новый принцип обращения с художественным наследием, в данном случае ренессансным: произведения ренессансного искусства Деларош использует не столько как художественные образцы, сколько как исторические свидетельства.
- Наконец, эти композиции Делароша получили широкую известность и находили отклик в творчестве других художников, включая русских мастеров исторического жанра. Отдельное внимание в докладе будет уделено малоизученному вопросу о русских интерпретациях этих французских образцов.

Maria Chernysheva

Saint Petersburg State University, Russia

RENAISSANCE THEMES IN THE 19th CENTURY HISTORICAL PAINTING. WORKS BY PAUL DELAROCHE FROM THE COLLECTION OF ANATOLY DEMIDOY

A new type of history painting emerges in the 19th century France due to the unprecedented development of historical consciousness.

On the thematic level this type is distinguished by a focus on the historical material proper as opposed to the mythological and religious one and by the preference for themes from postclassical history since the Middle Ages and the Renaissance. Paul Delaroche became a leader of this new direction in historical painting.

I will consider the works of Delaroche that were originally purchased by Anatoly Demidov, a first Russian collector of the new historical painting: "The Execution of Lady Jane Grey" (1833, oil on canvas, National Gallery, London) and "The Assassination of the Duke of Guise" (1832, watercolor on paper, Wallace Collection, London). These compositions of Delaroche have drawn my attention for the following reasons:

- They are interesting examples of the representation of history and the "reformation" of historical painting in the 19th century.
- They clearly reflect a new principle of dealing with the artistic heritage, in this case the Renaissance one: Delaroche uses the Renaissance art works as the historical evidences rather than as artistic models.
- Finally, these compositions of Delaroche became widely known, and found an echo in the work of other artists, including Russian masters of historical genre. My particular attention will be paid to the little-studied Russian interpretations of the French models.

Иванова Ирина Александровна

Российский государственный гуманитарный университет, Россия

Творческий метод Уильяма Тернера в контексте естественнонаучных идей И.И. Гете и М. Фарадея

Доклад посвящен проблеме влияния на творчество У. Тернера (1775–1851) естественнонаучных взглядов И.И. Гете и М. Фарадея.

Особый интерес в контексте нашего сообщения представляет использование художником естественнонаучного опыта своего времени, который он изучал и творчески перерабатывал.

Большое влияние на формирование творческого метода Тернера оказало его увлечение теорией цвета Гете. Тернер перевел трактат Гете «К учителю рисования», в котором рассматривалась проблема законов восприятия цвета в живописи. Следуя рекомендациям Гете, Тернер проводил эксперименты с цветовосприятием, во многом под влиянием идей Гете Тернер поставил перед собой задачу передачи в живописи зрительных впечатлений, которые возникают при отражении, рассеивании, преломлении света. Эти эффекты он изучал, ставя различные оптические эксперименты с призмами и линзами.

Вслед за Гете Тернер изучает виды цветовых явлений, в том числе: физиологические (создаются глазом в ответ на внешнее раздражение), физические (появляются благодаря прозрачным и мутным средам) и химические (возникающие и некоторое время сохраняющиеся на поверхностях тел). Художник применяет их на практике и активно экспериментирует с цветом, словно опытным путем изучает, как различные цвета и группы цветов влияют друг на друга, как воспринимаются в сочетании, какой эффект оказывают.

Световые и цветовые эффекты на полотнах Тернера позволяют говорить о том, что его произведения «не только изображали свет, но и символизировали его природу». Определенным манифестом колористических экспериментов Тернера можно считать его картину