

Описание и формально-стилистический анализ произведения искусства: Ж.Л. Давид. Клятва Горациев. 1784, Лувр, Париж | 1

Картина Жака Луи Давида «Клятва Горациев» является поворотной в истории европейской живописи. Стилистически она еще принадлежит к классицизму; это стиль, ориентированный на Античность, и на первый взгляд эта ориентация у Давида сохраняется. Выбирая эпизоды Античности, художник интерпретировал их, исходя из событий, очевидцем которых был сам и придавал сюжетам современно-политическую окраску.

На картине изображена сцена из римской легенды, в которой говорилось о споре между двумя враждующими городами — Римом и Альба Лонгом. Три брата, готовые сражаться за свой город отдают священную присягу — клятву своему отцу, благословляющему их на бой.

Художник запечатлел момент, когда трое братьев, подняв руки в римском приветствии, клянутся победить или умереть, а их отец протягивает им боевые мечи. Противники Горациев — друзья их детства. Один из них помолвлен с сестрой Горациев. Отправляясь на смертельный бой, братья дают клятву отцу защитить отечество. Непокосимы и решительны они в своем благородном порыве, подчеркнутым единством широких энергичных жестов. Отец благословляет их на подвиг. Герои Давида свободны от противоречий и сомнений. Их страсти подчинены воле и разуму. Они идут на бой, веря в торжество справедливости. Справа изображена группа скорбящих женщин: вдали мать Горациев склонилась над двумя внуками, ближе сестра Камилла, невеста одного из Куриациев, и Сабина, сестра Куриациев и жена одного из Горациев. На заднем плане видны три арки, каждая из которых соответствует группе фигур: правая — группе женщин, левая — братьям, центральная отцу с мечами.

Это полотно обращается не к личности смотрящего — оно обращается к человеку, стоящему в строю. Картина передает смысловой призыв к действиям, не терпящим размышлений; Принять на себя ответственность, исполнить свой гражданский долг — бороться с несправедливостью захватчиков и защитить Родину. Давид очень правильно показал два непересекающихся, абсолютно трагически разделенных мира — мир действующих мужчин и мир покорно страдающих женщин. Это противопоставление имеет назидательный характер, оно показывает как нужно вести себя настоящему гражданину и каким он может стать, не исполнив долга. Также противопоставление показывает и призывает защищать слабых, неспособных сражаться женщин и детей. Фактически братья идут сражаться, идут на смерть, за Родину и ее будущее. Произведение выразило поднимавшиеся в обществе революционные настроения и ясно сформулировало их суть.

«Клятва Горациев» исполнена в стиле французского неоклассицизма, и Давид использовал в ней множество приёмов, характерных для этого стиля. Фон картины оттенён, в то время как фигуры на переднем плане выделены, чтобы показать их значимость. Тусклые цвета используются, чтобы показать, что изображаемая история

Описание и формально-стилистический анализ произведения искусства: Ж.Л. Давид. Клятва Горациев, 1784, Лувр, Париж | 2
важнее самой картины. Гармония картины создается симметрией и равновесием её геометрических форм. Ясная и чёткая композиция указывает на символизм числа «три» и треугольника. Предпочтение отдаётся чётким деталям взамен лёгких мазков, характерных для рококо. Яркие эмоции проявляют только женщины, тогда как мужчины выполняют свой долг.

Мазки кисти практически незаметны, все детали изображены максимально четко. Такой способ рисования характерен для стиля рококо. Техника живописца направлена на центральные фигуры, нет намеков на завуалированный смысл потусторонних предметов. Перекрытие рядов профильных фигур.

Внимание акцентируется на перекрещенных руках, изображенных художником прямыми линиями, что придает классической четкости работе Давида. Работа вся составлена из треугольников и числа «3», которое всегда считалось символом совершенства и стабильности: божественный симбиоз трех христианских сущностей, мифологические три грации, три судьбы: с каждой стороны по три брата, три группы персонажей на картине, три арки на заднем плане. Три брата заняли устойчивую позицию треугольника. Она показывает прочность и единство как группы в целом, так и стабильность каждого из них. Отец несет три меча своим сыновьям. И, наконец, справа три женщины представлены зрителю в три ряда.

Самая яркая деталь – это точка схода взглядов братьев и отца, в особенности брата на первом плане. Это снова форма триады, которая объединяет сына, отца и Вечный город. Возможно, именно этот из Горациев и выживет в сражении.

Размещение героев строгое. Одного из братьев помещает на первый план Жак Луи Давид. Зритель видит его мощную спину, правую руку, поднятую для клятвы, и левую, которая держит копьё. Руки двух других братьев тоже подняты, они как бы ожидают, что им во вторую очередь отец передаст мечи.

На заднем плане женщина в черном – мать Горациев, которая успокаивает двух внуков. Устойчивость линий сразу подчеркивает центральной горизонтальной линией раздел между левой частью с мужскими фигурами и правой – с женскими. Если мужчины с вытянутыми руками полны решимости, силы и патриотизма, то женские линии, расположенные ниже центральной линии, все в изломах. Они, плачущие и страдающие, как бы рухнули, придавленные горем. Непосредственно клятва Горациев воплощена персонажами, прорисованными строгими и прямыми линиями, герои возвышаются над композицией, что делает их акт героическим в противоположность женщинам, которые не одобряют их действий и расположены значительно ниже и криволинейно.

Мужчины изображены на картине как воины — четкими, жесткими линиями. Эта четкость подчеркивает их храбрость и решимость. В то время как женщины являются второстепенными персонажами, лишь дополняющими общую композицию. Женщины

Описание и формально-стилистический анализ произведения искусства: Ж.Л. Давид. Клятва Горациев. 1784, Лувр, Париж | 3
изогнуты словно арки, это подчеркивает их отчаяние и переживание.

Клятва Горациев приносится на римской вилле. Три вертикальных свода с колоннами соответствуют каждой из трех групп персонажей, которые символичны. Эти символы «поддерживаются» архитектурой и, следовательно, подобны провозглашенной клятве. Пол, состоящий из прямоугольных панелей, является важным элементом баланса. Его темные расширенные элементы под ногами отца являются отправной точкой схода композиции, которая завершается рукой отца, держащего три меча.

Мужчины одеты в яркие цвета, что снова должно подчеркнуть их мужественность, в то же время художник выбирает для женской одежды тусклые расцветки, которые вызывают ощущение их вялости, печали и неспособности к действиям. Наиболее заметен в мужской группе красный, выражающий их силу, стремление к бою, отвагу. Белый в данном случае может пониматься как символ божественной чистоты, а также как миссии, возложенной на братьев отцом, городом и богами. Что касается синего цвета, так он символизирует мудрость, добродетель, веру и мир. И снова в фокусе внимания зрителя оказывается брат, стоящий на первом плане. Еще со времен Генриха IV охранники были одеты в эти цвета, затем они перешли на флаг французской революции. Поэтому картина «Клятва Горациев» играла роль «связного» между прошлым страны и ее будущим и являлась в то время «маяком», символом французской революции.

Тени вводятся жесткие, контрастные, но как прожектором выделяются светом главные герои — такой прием символических выделений чаще всего используется при работе с религиозными сюжетами. То есть когда Горации дают клятву, она становится как бы священной. Передается чувство патриотизма молодых людей, вера отца в своих сыновей, женская верность и преданность. Работа отражает ценности эпохи Просвещения и является образцом неоклассицизма.

Давид полностью закончил работу над картиной только в июле 1785 года. Один из его учеников, Друэ, писал: «Невозможно описать её красоту». Когда мастерская стала открыта для посещения публики, реакция превзошла все ожидания художника. «Весь Рим» собрался посмотреть «Клятву Горациев», которую посчитали величайшей данью уважения Вечному Городу. Мастерская превратилась в объект паломничества. Картина посвящались хвалебные речи, даже папа римский пришёл на неё посмотреть

Давид тщательно срежиссировал появление своего шедевра. Он написал и выставил его в Риме, собрав там восторженную критику, а затем отправил письмо французскому покровителю. В нем художник сообщал, что в какой-то момент перестал писать картину для короля и стал писать ее для себя, и, в частности, решил делать ее не квадратной, как требовалось для Парижского салона, а прямоугольной. Как художник и рассчитывал, слухи и письмо подогрели общественный ажиотаж, картине забронировали выгодное место на уже открывшемся Салоне.

«Клятва Горациев» стала поворотной точкой не только в творчестве Давида, но и во

Описание и формально-стилистический анализ произведения искусства: Ж.Л. Давид. Клятва Горациев. 1784, Лувр, Париж | 4
всей европейской живописи. Если в искусстве XVIII века доминировала «женская вселенная» с её изогнутыми линиями, то теперь она начала уступать место вертикалям «мужского мира», подчёркивающим главенствующую роль мужества, героизма, военного долга. Этим полотном Давид снискал славу во всей Европе.

Одна из главных заслуг Давида состоит в основании целой школы, в которой его ученикам предоставлялась возможность развивать свои способности сообразно их натуре, без всяких стеснений, и после строгого изучения антиков бросить рабское подражание им и идти не по стопам своего учителя, а самостоятельным путем к совершенству. Из этой школы вышли Энгр, Гро, Гране, Жироде, Жерар, и многие другие, менее известные художники.

Список литературы

1. Вентури Л. Художники нового времени. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956. -С. 34-41.
2. Замятина А. Н. Давид. Жизнь и творчество/ А.Н Замятина -М.: Наука, 2006. — С. 56.
3. Каптерева Т. П., Быков В. Е. Искусство Франции XVII века / Т. П Каптерева-М.: 2009.-с 224.
4. Кузнецова И. А. Луи Давид / Кузнецова И.А. -М.: Прогресс, 2005.- 256 с.
5. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм/ В. И. Раздольская — С. : Азбука-классика, 2005.-365 с.
6. Федорова Е. А. Жак Луи Давид / авт.-сост. Е. А. Федорова.- М.: Белый город, 2003.- 64 с.