Ντομένικο Γκιρλαντάγιο

Γέννηση: Φλωρεντία

Υπήρξε μάλλον μαθητής του Βερρόκιο.΄Ηταν έξοχος τεχνίτης και καλός επιχειρηματίας και διατηρούσε ένα από τα πιο δραστήρια εργαστήρια στη Φλωρεντία μαζί με τους αδερφούς του. Η σημαντικότερη παραγγελία που του ανατέθηκε ήταν ένας κύκλος τοιχογραφιών για την αίθουσα της χορωδίας της Σάντα Μαρία Νοβέλλα στη Φλωρεντία. Εργάστηκε επίσης σε τοιχογραφίες στην Πίζα, το Σαν Τζιμινιάνο και την Καπέλλα Σιξτίνα στη Ρώμη.

Χαρακτηριστικά

Ο Γκιρλαντάγιο απεικόνιζε τις ιερές σκηνές σαν να διαδραματίζονταν στο σπίτι κάποιου εύπορου αστού της εποχής του. Αυτή η ικανότητά του να αναπαράγει με ακρίβεια τη ζωή και τις συνήθειες της εποχής του τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή.Ήταν επίσης πολύ ικανός στην οργάνωση πολύπλοκων συνθέσεων και στα έργα του διαφαίνεται μια μεγαλοπρέπεια σύλληψης που παραπέμπει στην Ώριμη Αναγέννηση.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (El Greco)

Γεννήθηκε στην Κρήτη αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για τη νεότητά του και πολύ λίγα έργα του που ανήκουν στην παράδοση της βυζαντινής ζωγραφικής των εικόνων, έχουν σωθεί. Μετά το 1566 πήγε στη Βενετία και το 1570 εγκαταστάθηκε στη Ρώμη.Τον περιγράφουν ως μαθητή του Τιτσιάνο, αλλά από όλους τους Βενετούς ζωγράφους τον επηρέασε περισσότερο ο Τιντορέτο. Το 1577 εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έμεινε μέχρι το θάνατό του. Είχε ανεξάρτητο χαρακτήρα και θεωρούσε τον εαυτό του περισσότερο καλλιτέχνη-φιλόσοφο, παρά τεχνίτη. Ζούσε πλουσιοπάροχα αν και είχε ελάχιστη επιτυχία στη εξασφάλιση της βασιλικής υποστήριξης που επιθυμούσε.

Χαρακτηριστικά

H τεχνοτροπία του χαρακτηρίζεται από τις ψιλόλιγνες μορφές που μοιάζουν με φλόγες, συνήθως ζωγραφισμένες με ψυχρά, αλλόκοτα γαλαζωπά χρώματα που εκφράζουν έντονο θρησκευτικό συναίσθημα. Ο Θεοτοκόπουλος φιλοτέχνησε μια σειρά από μεγαλοπρεπή εικονοστάσια που μεταδίδουν το δέος των μεγάλων πνευματικών γεγονότων με ένα αίσθημα μυστικιστικής έκστασης. Στα μεταγενέστερα έργα του προχώρησε περισσότερο απελευθερώνοντας τις μορφές από τις γήινες δεσμεύσεις. Διακρίθηκε επίσης ως προσωπογράφος κυρίως εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων ή ευγενών. Σχεδίαζε επίσης ολοκληρωμένες συνθέσεις για ιερά εκκλησιών, δουλεύοντας επιπλέον σαν αρχιτέκτονας και γλύπτης.Το έργο του είχε έναν τόσο προσωπικό χαρακτήρα, ώστε η επιρροή που άσκησε ήταν ελάχιστη και περιορίστηκε στο γιο του Χόρχε Μανουέλ και στον Λουίς Τριστάν. Το ενδιαφέρον για την τέχνη του εκδηλώθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα και σφραγίστηκε τον 20ο αιώνα με την εξέλιξη του Εξπρεσιονισμού. Η παράξενη φύση της τέχνης του προκάλεσε διάφορες θεωρίες, όπως, για παράδειγμα, ότι ήταν σχιζοφρενής ή ότι έπασχε από αστιγματισμό, αλλά οι συγκλονιστικοί πίνακές του εκφράζουν απόλυτα το θρησκευτικό πάθος της χώρας που τον υιοθέτησε. Θεωρείται ο πρώτος μεγάλος δάσκαλος της ισπανικής σχολής.

Χανς Χόλμπαϊν

Γεννήθηκε στο Άουγκσμπουργκ και σπούδασε κοντά στο ζωγράφο πατέρα του, Χανς Χόλμπαϊν τον πρεσβύτερο. Το 1514 εγκαταστάθηκε στη Βασιλεία όπου βρήκε εργασία ως σχεδιαστής κοντά σε χαράκτες. Μεταξύ του 1517 και 1519 εργάστηκε στη Λουκέρνη και πιθανόν ταξίδεψε ως τη Λομβαρδία. Επιστρέφει στη Βασιλεία και αναγνωρίζεται ως ο σημαντικότερος ζωγράφος της πόλης, ενώ τα χαρακτικά του αντανακλούν τις απόψεις της Μεταρρύθμισης. Η επίσκεψή του στο Παρίσι το 1524 τον φέρνει σε επαφή με το έργο του Ραφαήλ και τη ζωγραφική της ιταλικής Αναγέννησης. Οι ταραχές της Μεταρρύθμισης στη Βασιλεία τον έκαναν να αναζητήσει εργασία στην Αγγλία το 1526 με τη βοήθεια του Τόμας Μορ, στον οποίο τον σύστησε ο Έρασμος. Θα επιστρέψει στη Βασιλεία μετά από δύο χρόνια και θα ασπαστεί τη μεταρρύθμιση, αλλά το 1532 θα εγκατασταθεί πάλι στην Αγγλία και θα αρχίσει να εργάζεται για το βασιλιά Ερρίκο Η΄, για τον οποίο θα ζωγραφίσει πολλά πορτραίτα.

Χαρακτηριστικά

Μολονότι φιλοτέχνησε μεγάλο αριθμό ζωγραφικών και χαρακτικών έργων, ο Χόλμπαϊν είναι κυρίως προσωπογράφος. Ακολουθώντας τα πρότυπα των μανιεριστών της Φλωρεντίας, χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες μορφές τόσο μέσα από τα ενδύματά τους όσο και μέσα από το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους. Από τα πρώτα του κιόλας πορτραίτα φανέρωσε τη θαυμαστή τεχνική του στην επιξεργασία της λεπτομέρειας, την ικανότητα να εκφράζει το χαρακτήρα του μοντέλου του μέσα από τα πράγματα που το τριγύριζαν. ΄Οσο όμως γερνούσε και ωρίμαζε η τέχνη του, όλο και λιγότερο χρειαζόταν τέτοια τεχνάσματα. Απέφευγε τότε να παρεμβάλλει τον εαυτό του και να αποσπά την προσοχή από το μοντέλο του. Οι προσωπογραφίες του Χόλμπαϊν έγιναν αντικείμενο πάμπολλων αντιγραφών, αλλά κανένας από τους μιμητές του δεν προσέγγισε τη διείσδυση των χαρακτηρισμών του ή τη δεξιοτεχνία της τεχνικής του.

Γιαν βαν Άικ

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια της ζωής του, ούτε για τη μαθητεία του. Το όνομά του πρωτοαναφέρθηκε στη Χάγη το 1422, όπου προσλήφθηκε στην υπηρεσία του κόμη της Ολλανδίας Ιωάννη της Βαυαρίας. Μετά το θάνατο του Ιωάννη (1425) ο Βαν Άυκ εγκαταστάθηκε στη Λίλλη ως ζωγράφος της Αυλής του Φιλίππου του Καλού, δούκα της Βουργουνδίας, αξίωμα που διατήρησε μέχρι το θάνατό του. Άνθρωπος έμπιστος του δούκα, ταξίδευε συχνά σε μυστικές διπλωματικές αποστολές στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Το 1430 περίπου μετοίκησε στη Μπρυζ, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του.

Χαρακτηριστικά

Τα έργα του παρουσιάζουν πολλά προβλήματα στη χρονολόγηση, αφού όλοι οι χρονολογημένοι πίνακές του προέρχονται από τα δέκα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πρόκειται για έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο ή προσωπογραφίες. Ο Βαν Άυκ οδήγησε τη νέα τεχνική της ελαιογραφίας στην κορυφή και η ικανότητά του στην περιγραφή κάθε απειροελάχιστης λεπτομέρειας και στην απόδοση κάθε φωτεινής εντύπωσης δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Ως προσωπογράφος ασχολήθηκε με τη ρεαλιστική απόδοση της υφής του ανθρώπινου προσώπου και κατέγραψε εκεί, όπως και στα απρόσωπα εσωτερικά του, τη λεπτότητα στην εμφάνιση, χωρίς να τη σχολιάζει, όπως έκανε ο μεγάλος σύγχρονός του Ροζίερ βαν ντερ Βάυντεν. Ο Γιαν μαζί με το Δάσκαλο του Φλεμάλ θεωρούνται οι ιδρυτές της Πρώιμης Ολλανδικής Σχολής. Η τεχνική του αποτέλεσε το αποδεκτό μέτρο για τους συνεχιστές της παράδοσης. Αν και δεν θεωρείται πλέον ο «εφευρέτης» της ελαιογραφίας, η φήμη του έμεινε ανέγγιχτη από το πέρασμα του χρόνου.

Γκυστάβ Κουρμπέ

Γεννήθηκε στο Ορνάν και ήταν γιος εύπορου αγρότη. ΄Ηταν άνθρωπος με ανεξάρτητο χαρακτήρα και μεγάλη αυτοπεποίθηση, που υποστήριζε ότι ήταν αυτοδίδακτος. Στην πραγματικότητα μαθήτευσε κοντά σε διάφορους ασήμαντους δασκάλους στο Ορνάν, στη Μπεζανσόν και στο Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε το 1839. Διδάχτηκε πολλά αντιγράφοντας το έργο νατουραλιστών του 17ου αιώνα, όπως του Καραβάτζιο και του Βελάσκεθ. Mε τρεις μεγάλους πίνακες που εξέθεσε στο Σαλόν του 1850, θεωρήθηκε πρωτοπόρος της σχολής του Ρεαλισμού στη ζωγραφική. Ο Κουρμπέ χαρακτηρίστηκε επαναστάτης σοσιαλιστής, συνδέθηκε με τον αναρχικό φιλόσοφο Πιερ-Ζοζέφ Προυντόν και συνεργάστηκε μαζί του στο βιβλίο "Περί της Τέχνης και της κοινωνικής της Σημασίας" (1863). Μετά την εκθρόνιση του Ναπολέοντος Γ΄, ο Κουρμπέ έγινε δραστήριο μέλος της Κομμούνας του Παρισιού του 1871 και διορίστηκε επικεφαλής της επιτροπής Καλών Τεχνών. Όταν καταργήθηκε η Κομμούνα, φυλακίστηκε για τη συμμετοχή του στην καταστροφή της Στήλης Βαντόμ και το 1873 διέφυγε στην Ελβετία, αφού δεν μπορούσε να πληρώσει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε. Έμεινε εκεί τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια της ζωής του ζωγραφίζοντας κυρίως τοπία και προσωπογραφίες.

Χαρακτηριστικά

Η τόλμη και η αυτοπεποίθηση του Κουρμπέ είναι ολοφάνερη στην τεχνική, αλλά και στην επιλογή των θεμάτων του. Χρησιμοποιούσε συχνά μαχαίρι παλέτας για την επίστρωση του χρώματος και στο έργο του τονίζεται η πρωτοφανής ευχαρίστησή του για τη φυσική υφή των υλικών. Τα θέματά του είναι από την καθημερινή ζωή και τη φύση, ενώ διακρίνονται για το δυναμικό νατουραλισμό τους. Επιδίωκε να κάνει τα έργα του μια διαμαρτυρία εναντίον των καθιερωμένων συμβάσεων της εποχής του και να διαλαλήσει την αξία της ασυμβίβαστης καλλιτεχνικής ειλικρίνειας ως αντίθεση στον επιδέξιο χειρισμό των παραδοσιακών κοινοτοπιών. Η άρνησή του απέναντι σε κάθε συμβατικότητα και η αντίθεσή του προς κάθε μορφή εξουσίας εκφράστηκε περισσότερο δυναμικά το 1855, όταν, δυσαρεστημένος με την παρουσίαση των έργων του στην Παγκόσμια ΄Εκθεση του Παρισιού, διοργάνωσε ένα περίπτερο αποκλειστικά για τον ίδιο και το ονόμασε «Ο Ρεαλισμός» (Le Realisme). Τα έργα του είναι δίχως αμφιβολία ειλικρινή. «Ελπίζω», έγραφε σ’ ένα χαρακτηριστικό γράμμα του 1854, «να κερδίζω πάντα το ψωμί μου με την τέχνη μου, χωρίς ποτέ να απομακρυνθώ ούτε τόσο δα από τις αρχές μου, χωρίς να πω ψέματα στη συνείδησή μου ούτε για μια στιγμή, χωρίς να ζωγραφίσω ούτε καν όσο μπορεί να σκεπάσει η παλάμη μου μόνο και μόνο για να ευχαριστήσω οποιονδήποτε ή για να πουλήσω πιο εύκολα.»

Μετά το 1855, το έργο του έγινε λιγότερο δογματικό. Επέλεγε χρώματα περισσότερο φωτεινά και θέματα σαφώς πιο ευχάριστα, τοπία, θαλασσογραφίες ή γυμνά γεμάτα χάρη και αισθησιασμό. Ο Κουρμπέ δε δημιούργησε σχολή, επηρέασε όμως βαθιά την τέχνη του 19ου αιώνα, εξαιτίας της συνειδητής αντίθεσής του προς το δογματισμό του ιδεώδους και εξαιτίας του ενδιαφέροντός του για την απτή πραγματικότητα.

Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ

Γεννήθηκε στη Λιμόζ και το 1854 άρχισε να εργάζεται ως ζωγράφος σε βιομηχανία πορσελάνης, στο Παρίσι, όπου απέκτησε την εμπειρία των φωτεινών, δροσερών χρωμάτων που διέκριναν το ιμπρεσιονιστικό του έργο. Στην προτίμησή που είχε για χαρούμενα θέματα είχε επηρεαστεί από τους μεγάλους δασκάλους του Ροκοκό, των οποίων τα έργα είχε μελετήσει στο Λούβρο. Το 1862 γράφτηκε στο εργαστήριο του Γκλερ, όπου ανέπτυξε φιλία, που διήρκεσε πολλά χρόνια, με τους Μονέ, Σισλέ και Μπαζίγ. Ζωγράφιζε μαζί τους στην Μπαρμπιζόν και έγινε ηγετικό μέλος της ομάδας των Ιμπρεσιονιστών που συναντιούνταν στο Καφέ Γκερμπουά. Ο Ρενουάρ δοκιμάστηκε από αντίξοες συνθήκες στην αρχή της καριέρας του, κατά τη δεκαετία του 1870, όμως, άρχισε να πλησιάζει την επιτυχία ως προσωπογράφος, ενώ απελευθερώθηκε και από τις οικονομικές του δυσκολίες, όταν ο έμπορος τέχνης Ντυράν-Ρυέλ άρχισε να αγοράζει τακτικά τα έργα του από το 1881. Ένα ταξίδι στην Ιταλία το 1881-2 τον ενέπνευσε να αναζητήσει μεγαλύτερη στερεότητα στα έργα του.

Κατά τη δεκαετία του 1890 ο Ρενουάρ άρχισε να υποφέρει από ρευματισμούς και από το 1903 (οπότε είχε γίνει παγκοσμίως διάσημος) ζούσε στη ζεστασιά της Νότιας Γαλλίας. Οι ρευματισμοί του τον άφησαν τελικά παράλυτο, αλλά συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι το τέλος. Ο Ρενουάρ είναι ίσως ο πιο αγαπητός από όλους τους Ιμπρεσιονιστές χάρη στα θέματά του – όμορφα παιδιά, λουλούδια, ωραίες σκηνές και γοητευτικές γυναίκες – που έκαναν αμέσως εντύπωση.

Χαρακτηριστικά

Αφού πειραματίστηκε για μια περίοδο με την «maniere aigre» (στριφνή ή τραχιά τεχνική του) στα μέσα της δεκαετίας του 1880, ανέπτυξε μια απαλότερη και ευκίνητη χειρονομία. Ταυτόχρονα στράφηκε από τα σύγχρονα θέματα σε περισσότερο διαχρονικά, κυρίως στο γυμνό, αλλά και σκηνές με κορίτσια σε απροσδιόριστες τοποθεσίες. Καθώς το ύφος του γινόταν επιβλητικότερο και απλούστερο, άρχισε να ζωγραφίζει και μυθολογικά θέματα, ενώ ο γυναικείος τύπος που προτιμούσε έγινε πιο ώριμος και πιο εύσωμος. Ο Ρενουάρ είναι ίσως ο πιο αγαπητός από όλους τους Ιμπρεσιονιστές χάρη στα θέματά του – όμορφα παιδιά, λουλούδια, ωραίες σκηνές και γοητευτικές γυναίκες – που έκαναν αμέσως εντύπωση.