

Критический реализм

во французской живописи

XIX века

Реализм (от позднелат. *realis* – вещественный, действенный), в широком смысле – объективно-предметное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Существенная черта реализма – убежденность в познаваемости существенных сторон реального мира средствами искусства. В изобразительном искусстве, специфика художественных средств которого дает возможность создавать картину реально зримых форм предметной действительности, различные элементы и тенденции реализма можно выделить, начиная с эпохи первобытного искусства.

Для выживания возвышенного

Надо использовать банальное.

ф. Милле

Милле (Millet) Жан Франсуа (1814-1875), французский живописец и график. В 1837-1838 учился в Париже у **П.Делароша**; работал в Париже, Шербуре, Барбизоне. В 1840-х годах Милле писал тонкие по настроению **портреты**, мифологические композиции, галантные сцены в духе **Ф. Буше**, к концу десятилетия сблизился с художниками **барбизонской школы** и обратился к изображению повседневной крестьянской жизни, наделяя образы крестьян-тружеников, изображенных обычно на фоне **пейзажа**, достоинством и внутренним величием (“Сборщицы колосьев”, 1857, “Анжелюс”, 1859, “Человек с мотыгой”, 1863, - все в **Лувре, Париж**). Высокие нравственные критерии, симпатия и соучастие, простота и поэзия правды определяют существо творчества Милле. Его произведениям свойственны торжественная лаконичность монументальной композиции, богатый валёрами землистый **колорит**. Как график Милле работал главным образом в технике **офорта** (“Землекопы”, “Сеятель”).

Крестьянки
с
хворостом.
1858

Портрет
морского
офицера.
1845

Сборщицы колосьев. 1857

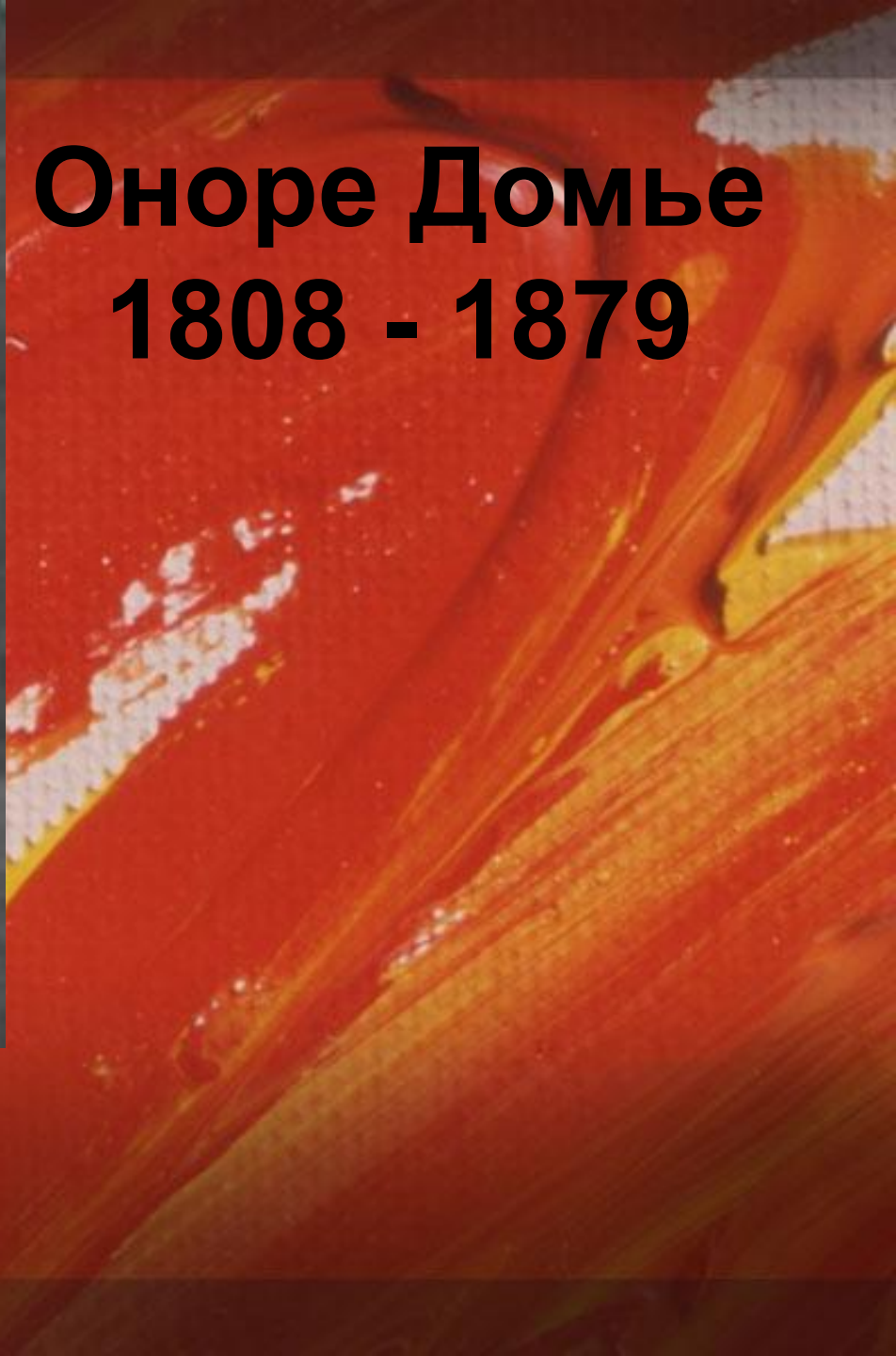

Пастушка, стерегущая своё стадо 1862-1864

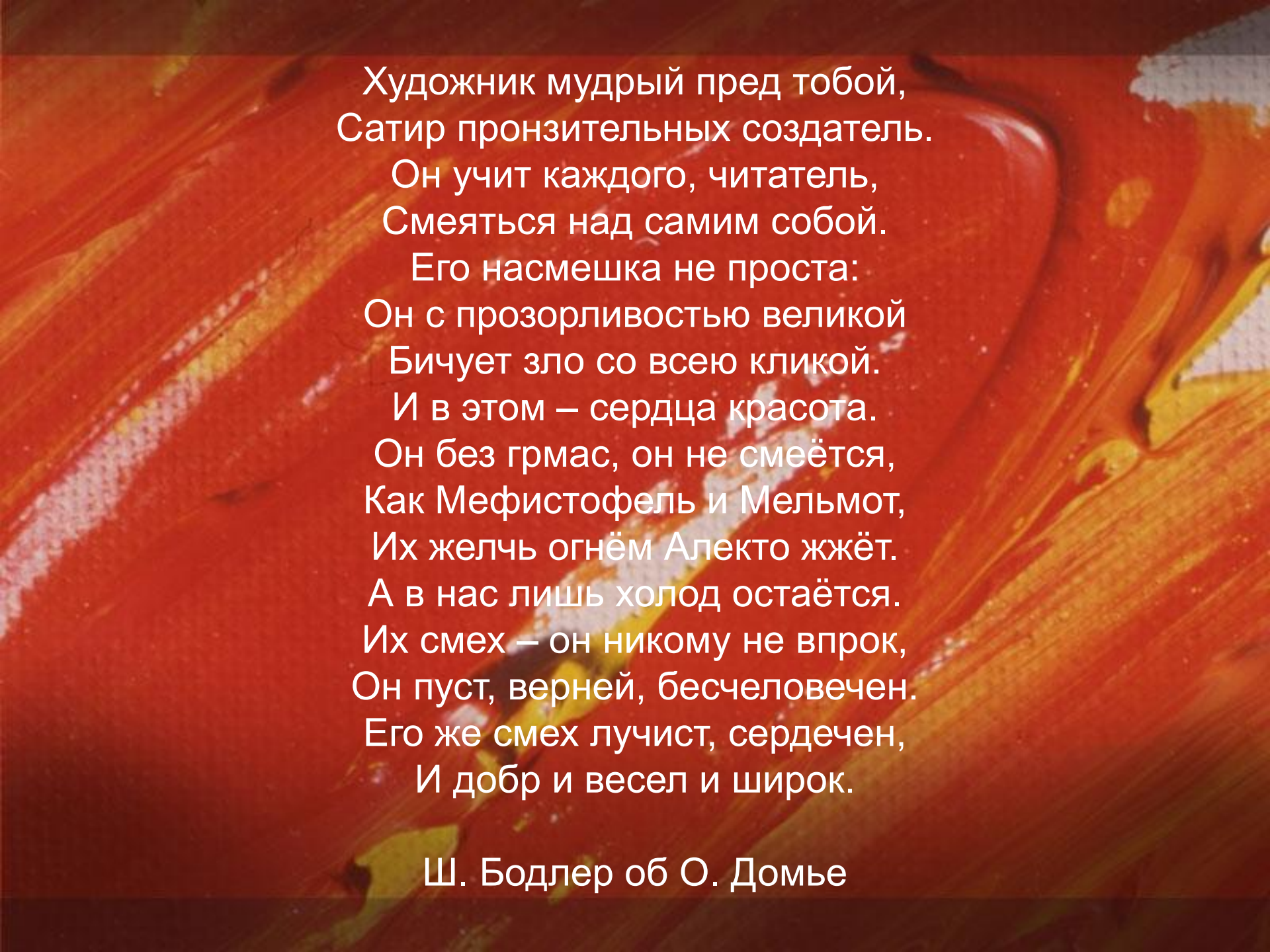

Оноре Домье
1808 - 1879

- **Домье** (Daumier) Оноре Викторьен (1808–1879), французский график, живописец и скульптор. С 1814 жил в Париже, с 1820-х годов брал уроки живописи и рисунка. овладевал искусством **литографии**.
- После Революции 1830 Домье стал виднейшим политическим карикатуристом Франции и завоевал общественное признание беспощадной острогротескной сатирой на короля Луи Филиппа и правящую верхушку общества. Карикатуры Домье распространялись в виде отдельных листов или публиковались в иллюстрированных изданиях (журналы “Силуэт”, 1830–1831; “Карикатур”, 1830–1835; “Шаривари”, 1833–1860 и 1863–1872). Основой для серии литографических портретов-шаржей “Знаменитости золотой середины” (1832–1833) послужили вылепленные Домье острохарактерные портретные **бюсты** политических деятелей (раскрашенная глина, около 1830–1832, сохранилось 36 скульптур). В 1832 за карикатуру на короля (“Гаргантюа”, 1831) художник был на полгода заключен в тюрьму. В литографиях 1834 Домье обличал бездарность, своекорыстие и лицемерие властей (“Законодательное чрево”, “Все мы честные люди, обнимемся”), создал героические образы рабочих (“Современный Галилей”), проникнутое глубоким трагизмом изображение расправы с ними (“Улица Транснонен 15 апреля 1834 года”).
- После запрещения в 1835 политической карикатуры Домье обратился к бытовой сатире, осмеивал духовное убожество парижских обывателей (“Лучшие в жизни”, 1843–1846; “Добрые буржуа”, 1846–1849; серия “Карикатурана” с собирательным образом авантюриста Робера Макера, 1836–1838).
- В период нового подъема французской политической карикатуры, связанного с Революцией 1848–1849, создал (сначала в гротескной бронзовой статуэтке, 1850, **Лувр, Париж**, а затем в ряде литографий) обобщенный образ политического проходимца Ратапуаля. Виртуозно и темпераментно сочетая богатейшую, язвительную фантазию и точность наблюдения, Домье придавал публицистическую остроту самому языку графики: жалящая выразительность линии как бы сама по себе обнажала бездушие и пошлое самодовольство объектов его сатиры. Зрелым литографиям Домье присущи бархатистость **штриха**, свобода в передаче психологических **оттенков**, движения, **светотеневых** градаций.

Художник мудрый пред тобой,
Сатир пронзительных создатель.

Он учит каждого, читатель,
Смеяться над самим собой.

Его насмешка не проста:

Он с прозорливостью великой
Бичует зло со всею кликой.

И в этом – сердца красота.

Он без грмас, он не смеётся,
Как Мефистофель и Мельмот,
Их желчь огнём Алектю жжёт.

А в нас лишь холод остаётся.

Их смех – он никому не впрок,
Он пуст, верней, бесчеловечен.

Его же смех лучист, сердечен,
И добр и весел и широк.

Ш. Бодлер об О. Домье

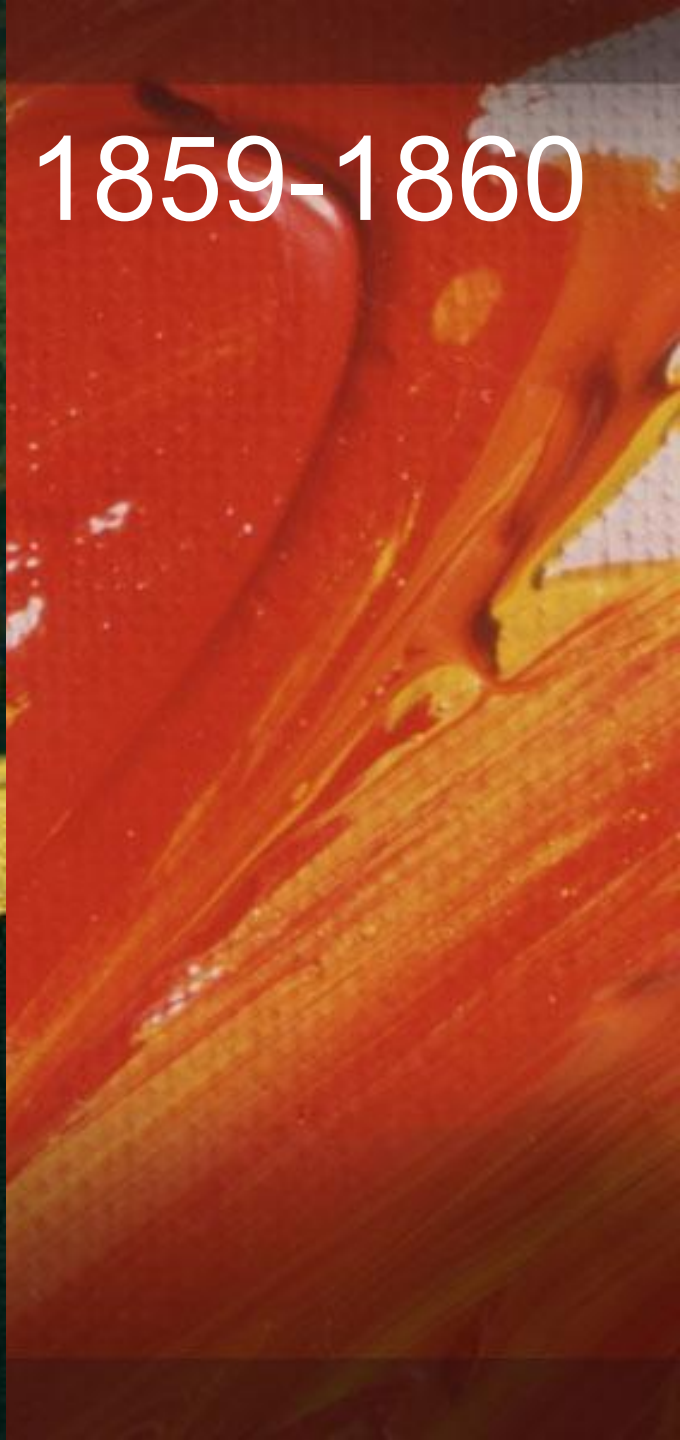

Ратапуаль.
Бронза.
1850

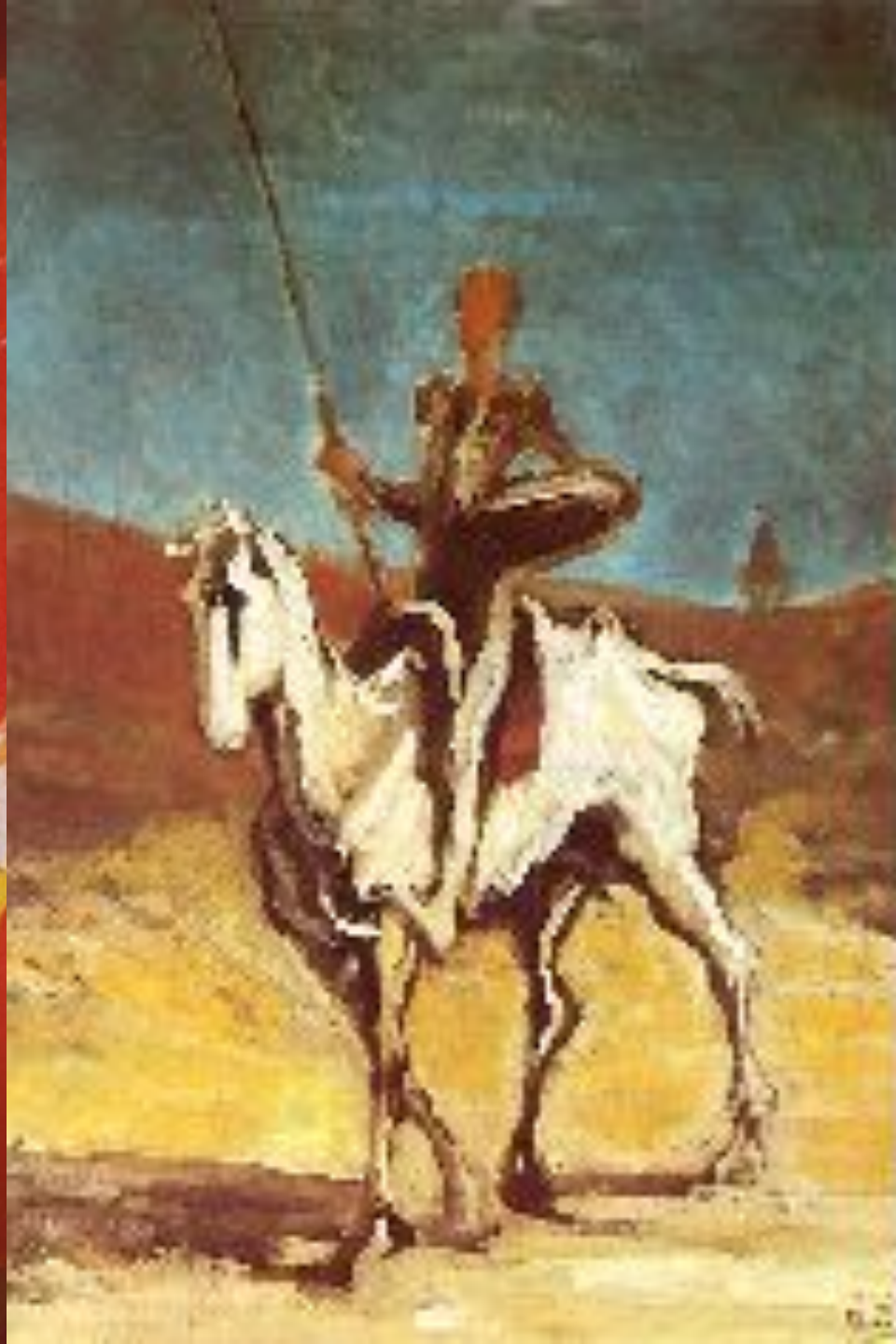
Законодательное чрево. Литография. 1834

Прачка. 1859-1860

Дон Кихот
1868

Игроки в шахматы. 1863-1865

Гюстав Курбе
1819 - 1877

Курбе (Courbet) Жан Дезире Гюстав (1819-1877), французский живописец. Учился в частных ателье в Париже, но как художник сформировался, в основном, самостоятельно; испытал влияние творчества **Д.Веласкеса**, **Рембрандта**, **Ф.Халса**. Курбе посетил Англию (1846), Голландию (1847), неоднократно бывал в Германии и Австрии, работал главным образом в Париже, Орнате, Ла-Тур-де-Пельс. Пройдя недолгий этап близости к **романтизму** (“Влюбленные в деревне”, 1844, Музей изящных искусств, Лион), Курбе полемически противопоставил ему (как и академическому **классицизму**) искусство нового типа - “позитивное”, утверждающее жизненно-материальную значимость мира и отрицающее художественную ценность того, что нельзя воплотить в осязаемо-предметных образах. Стремление раскрыть значительность, скрытую поэзию повседневной жизни французской провинции привело Курбе к созданию монументальных полотен, проникнутых пафосом зарождающегося **реализма** XIX века. (“Послеобеденный отдых в Орнате”, 1849, Музей изящных искусств, Лилль; “Похороны в Орнате”, 1849-1850, **Лувр, Париж**). Следуя демократическим идеалам эпохи, он придавал критическую заостренность социальной тематике (“Возвращение кюре с приходской конференции”, картина не сохранилась, **эскиз** 1862 - в Публичном художественном собрании, Базель), создавал героизированные, обобщенно-характерные образы людей труда (“Дробильщики камня”, 1849, картина не сохранилась). Принцип общественной значимости искусства, выдвинутый современной ему французской художественной критикой, Курбе воплощал и в своих полотнах (“Встреча” или “Здравствуйте, господин Курбе!”, 1854, Музей Фабра, Монпелье; “Ателье”, 1855, **Лувр, Париж**), где в аллегорической форме изобразил себя в окружении друзей и персонажей своих картин, и в теоретических выступлениях (декларация “Реализм”, 1855).

Хижина в горах. 1874

Встреча. 1854

Женщина с
попугаем. 1866

Бурное море, говорит волна. 1870

