

Реализм в западноевропейской живописи середины 19 века

2016

Реализм (франц. *realisme* от латинского *realis* – вещественный) – стремление к более полному, глубокому и всестороннему отражению реальности во всех ее проявлениях. В художественной деятельности – понимание возможного, соответствие материальных средств и приемов поставленным задачам. Тенденция реалистичности мышления проявляется в различной степени и в разных формах в тех или иных видах искусства, художественных направлениях, течениях и стилях.

Во французской живописи реализм заявил о себе ранее всего в пейзаже. Он начинается с так называемой **барбизонской школы**, с художников, получивших в истории искусства такое название по имени деревушки Барбизон недалеко от Парижа. Собственно, барбизонцы — это понятие не столько географическое, сколько историко-художественное. Некоторые из живописцев, например, Добиньи, вообще не приезжали в Барбизон, но принадлежали к их группе по своему интересу к национальному французскому пейзажу. Это была группа молодых живописцев — Теодор Руссо, Диаз делла Пенья, Жюль Дюпре, Констан Тройон и другие — которые приехали в Барбизон писать этюды с натуры. Картины они завершали в мастерской на основе этюдов, отсюда законченность и обобщенность в композиции и колорите. Но живое ощущение природы в них оставалось всегда. Всех их объединяло желание внимательно изучать природу и правдиво ее изображать, однако это не мешало каждому из них сохранять свою творческую индивидуальность.



Теодор Руссо (1812—1867) «Дубы». 1852



Франсуа Добиньи (1817—1878) «Деревня на берегу Уазы». 1868



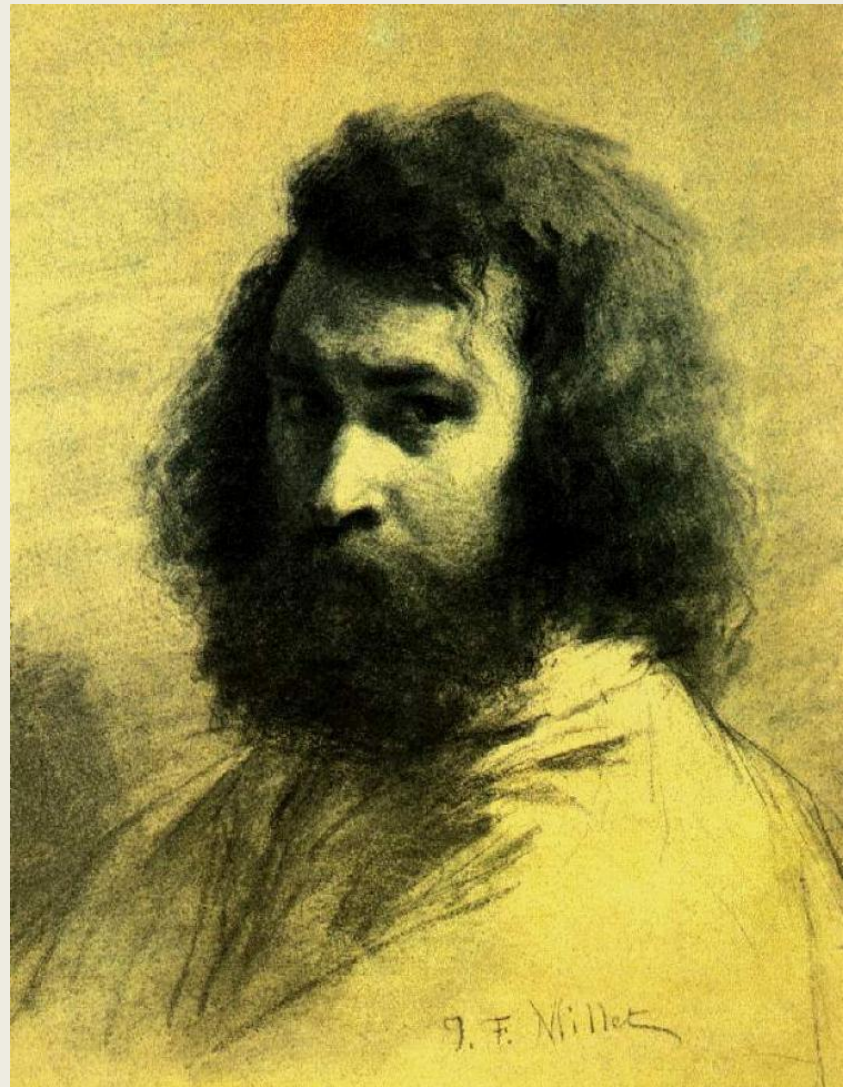
Жюль Дюпре (1811—1889) «Пейзаж с крупным рогатым скотом в Лимузене». 1837



Констан Троignon (1810— 1865) «Отправление на рынок». 1859

Жан Франсуа Милле́ (1814 — 1875) родился в семье зажиточного крестьянина из маленькой деревушки Грюши на берегу пролива Ла-Манш близ Шербура. Его художественные способности были восприняты семьёй как дар свыше. Родители дали ему денег и позволили учиться живописи. В 1837 году он приехал в Париж и два года занимался в мастерской живописца Поля Делароша (1797—1856). С 1840 года молодой художник начал выставлять свои работы в Салоне.

В 1849 году художник поселился в Барбизоне и прожил там до конца своих дней. Тема крестьянской жизни и природы стала главной для Милле. *«Я крестьянин и ничего больше, как крестьянин»*, — говорил он о себе.



Жан Франсуа Милле «Автопортрет»



Жан Франсуа Милле «Сеятель». 1850



Жан Франсуа Милле «Собирательницы колосьев». 1857



Жан Франсуа Милле «Анжелюс». 1859

Камиль Коро (1796-1875)

учился у академических живописцев А. Мишаллона и В. Бертена, посетил Италию, совершил учебные поездки в Бельгию, Голландию и Лондон. Первоначально писал непритязательные пейзажи окрестностей Парижа.

В 1820-40-х годах создал жизненно-непосредственные и поэтические пейзажи французской и итальянской природы, которые отличаются чёткой скульптурностью форм и строгим светлым колоритом, плотным материальным красочным слоем, насыщенностью прозрачным воздухом и ярким солнечным светом («Утро в Венеции», 1834; «Гомер и пастухи», 1845). С конца 1840-х годов Коро жил в Париже или Виль-д'Авре близ Версаля. Большинство его картин этого времени созданы в мастерской по памяти. В искусстве Коро усиливаются поэтическая созерцательность, одухотворённость, элегично-мечтательные нотки. Живопись становится более изысканной, трепетной, лёгкой («Дорога в Севр», 1855-60; «Воспоминание о Мртефонтене», 1864). После 1860 года Коро писал главным образом жанровые портреты, в которых модель гармонично сливается с окружающей её обстановкой («Женщина с жемчужиной», 1868-70), религиозные и мифические картины, ню. Коро известен также как рисовальщик, литограф, офортист.



Камиль Коро «Автопортрет». 1834



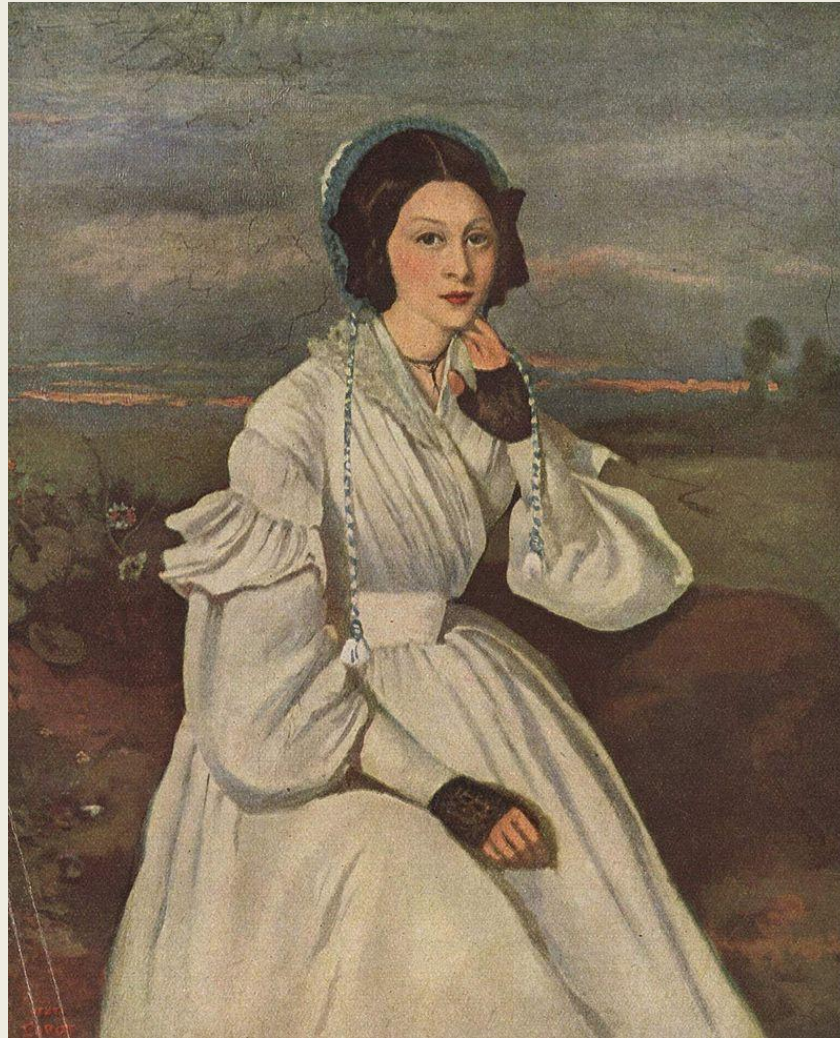
Камиль Коро «Воз сена». 1860



Камиль Кору «Мост в Манте». 1868-1870



Камиль Кору «Башня ратуши в Дуэ». 1871



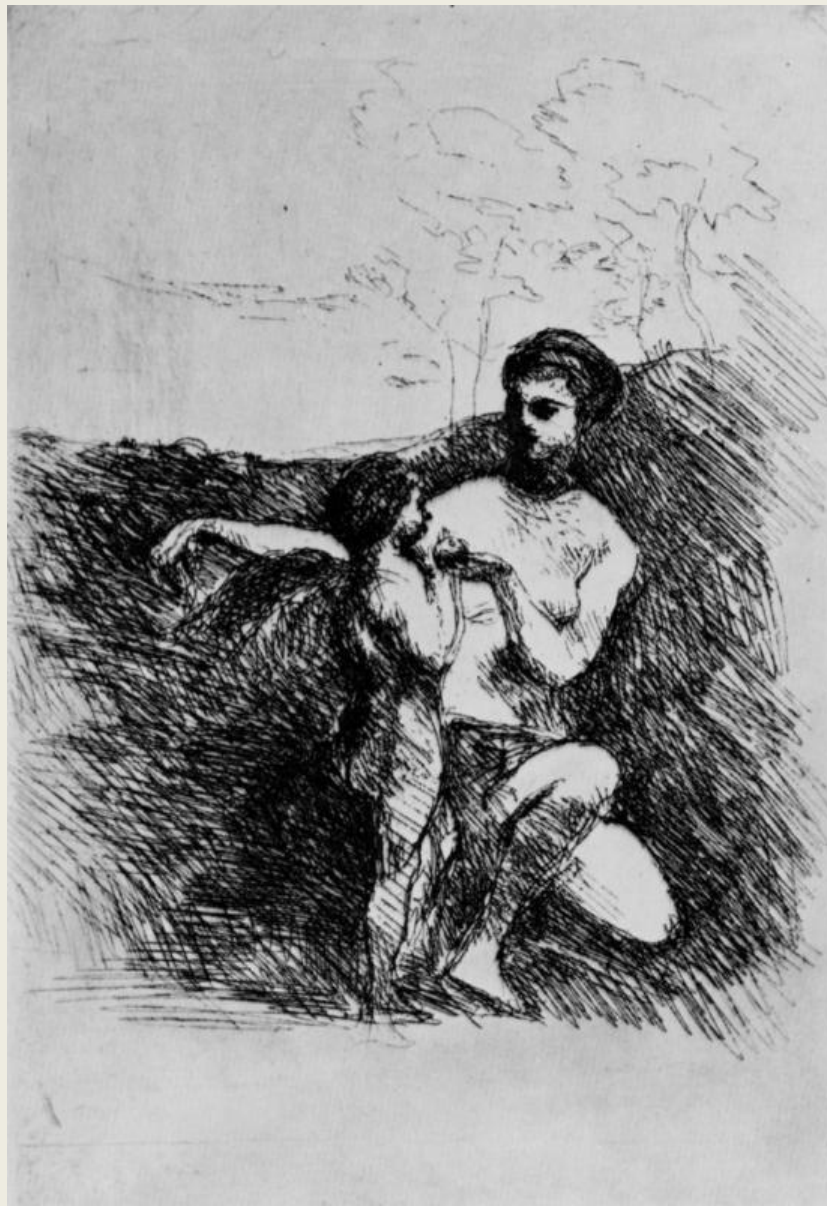
Камиль Коро «Портрет Клер Сеннегон».
1837



Камиль Коро «Туалет». 1859



Камиль Коро «Воспоминание об Италии». 1863
офорт



Камиль Коро «Воспоминания о парке в крепости в Дуэ». 1870
офорт

Гюстав Курбе (1819 – 1877)

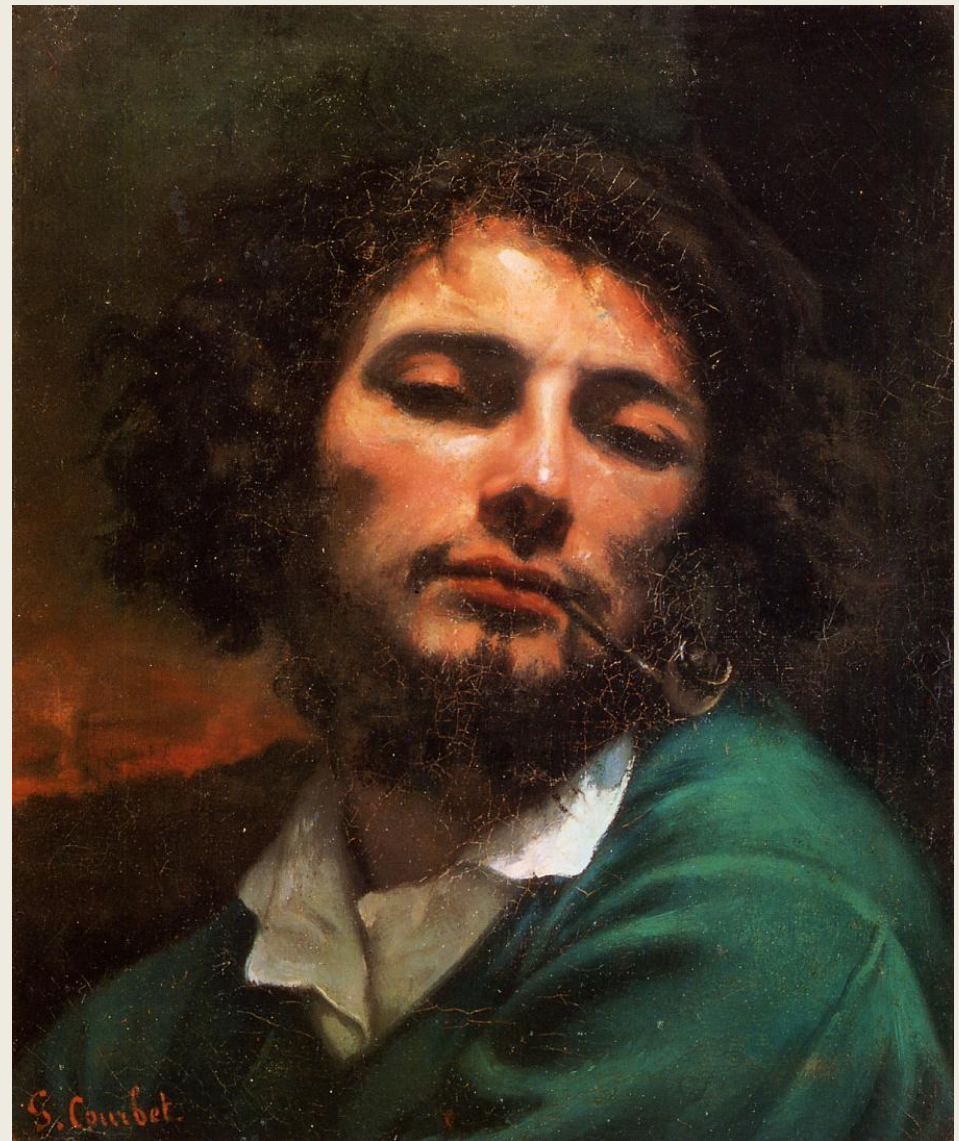
родился в 1819 году во Франции в городке Орнан, около швейцарской границы. Его отец владел виноградниками. В 1837 году по настоянию отца Курбе поступил в Юридический колледж в Безансоне. Одновременно с обучением в колледже, Курбе посещал занятия в Академии, где его учителем был Шарль-Антуан Флажуло. В 1839 году он отправился в Париж, дав отцу обещание, что будет изучать там юриспруденцию. В Париже Курбе познакомился с художественной коллекцией Лувра. На его творчество, в особенности раннее, большое влияние оказали малые голландцы и испанские художники, в особенности Веласкес.

В 1844 году первая картина Курбе, «Автопортрет с собакой», была выставлена в Парижском салоне (все остальные картины были отвергнуты жюри). С самого начала художник показал себя крайним реалистом, и чем далее, тем сильнее и настойчивее следовал по этому направлению, считая конечной целью искусства передачу голой действительности и жизненной прозы.

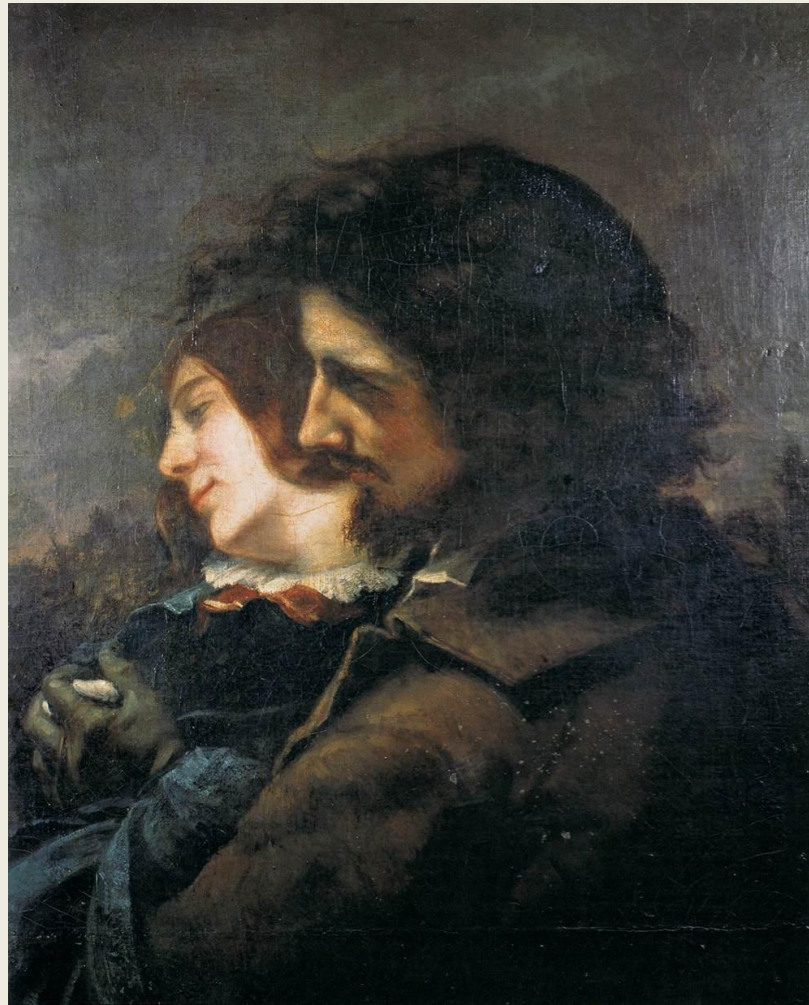
В конце 1840-х годов официальным направлением французской живописи все ещё был академизм, и работы художников реалистического направления периодически отвергались устроителями выставок.

В 1855 году открыл персональную экспозицию в деревянном бараке «Павильоне реализма». Каталог выставки, где были сформулированы принципы его творчества, вошел в историю искусства как программа реализма. В 1871 году Курбе примкнул к Парижской коммуне, управлял при ней общественными музеями, был комиссаром по культуре и руководил низвержением Вандомской колонны.

После падения Коммуны, провел, по приговору суда, полгода в тюрьме; позже был приговорён к пополнению расходов по восстановлению разрушенной им колонны. Это заставило его удалиться в Швейцарию, где он и умер в нищете в 1877 году.



Гюстав Курбе «Автопортрет с трубкой». 1846



Гюстав Курбе «Влюбленные в деревне».
1845



Гюстав Курбе «Автопортрет с черной собакой». 1842



Гюстав Курбе «Послеобеденный отдых в Орнани». 1849



Гюстав Курбе «Похороны в Орнани». 1849



Гюстав Курбе «Ателье». 1855



Гюстав Курбе «Здравствуйте, господин Курбе». 1854



Гюстав Курбе «Волна». 1870

Оноре Домье (1808 — 1879)

Будучи сыном марсельского стекольщика, он вместе с семьей переехал в Париж в 1816 году. Там получил образование у Ленуара, также обучался литографии. Вскоре Домье стал выполнять карикатуры к еженедельнику «Карикатюр». В 1832 году изображение Луи Филиппа послужило основанием для заключения Домье в тюрьму на шесть месяцев.

Две выдающиеся литографии «Улица Транснонен» и «Законодательное чрево» свидетельствуют о раннем стиле, горьком, ироничном видении художника. После подавления «Карикатюр» его работы появлялись в «Шаривари», где Домье безжалостно осмеивал буржуазное общество в очень реалистичном стиле.

Наслаждаясь в свое время выполнением карикатур (которых, к слову, он выполнил более 4000), сегодня Домье рассматривается как один из лучших мастеров своего дела. Также Оноре Домье было выполнил около 200 небольших драматически мощных полотен, стилистически близких к литографским оттискам. Среди них: «Христос и его ученики» (1879), «Восстание» (1848), «Три адвоката за разговором» (1843-1848), «Дон Кихот» (1868), «Вагон третьего класса» (1862) и другие.

Также Домье выполнил около 30 скульптур – небольших, окрашенных бюстов. В последние годы художник страдал от прогрессирующей слепоты.



Оноре Домье «Автопортрет». 1860-е годы



Оноре Домье «Гаргантюа». 1831



Оноре Домье «Законодательное чрево». 1834



Оноре Домье «Улица Транснонен». 1834



G. 179. inv. H. D. 46.

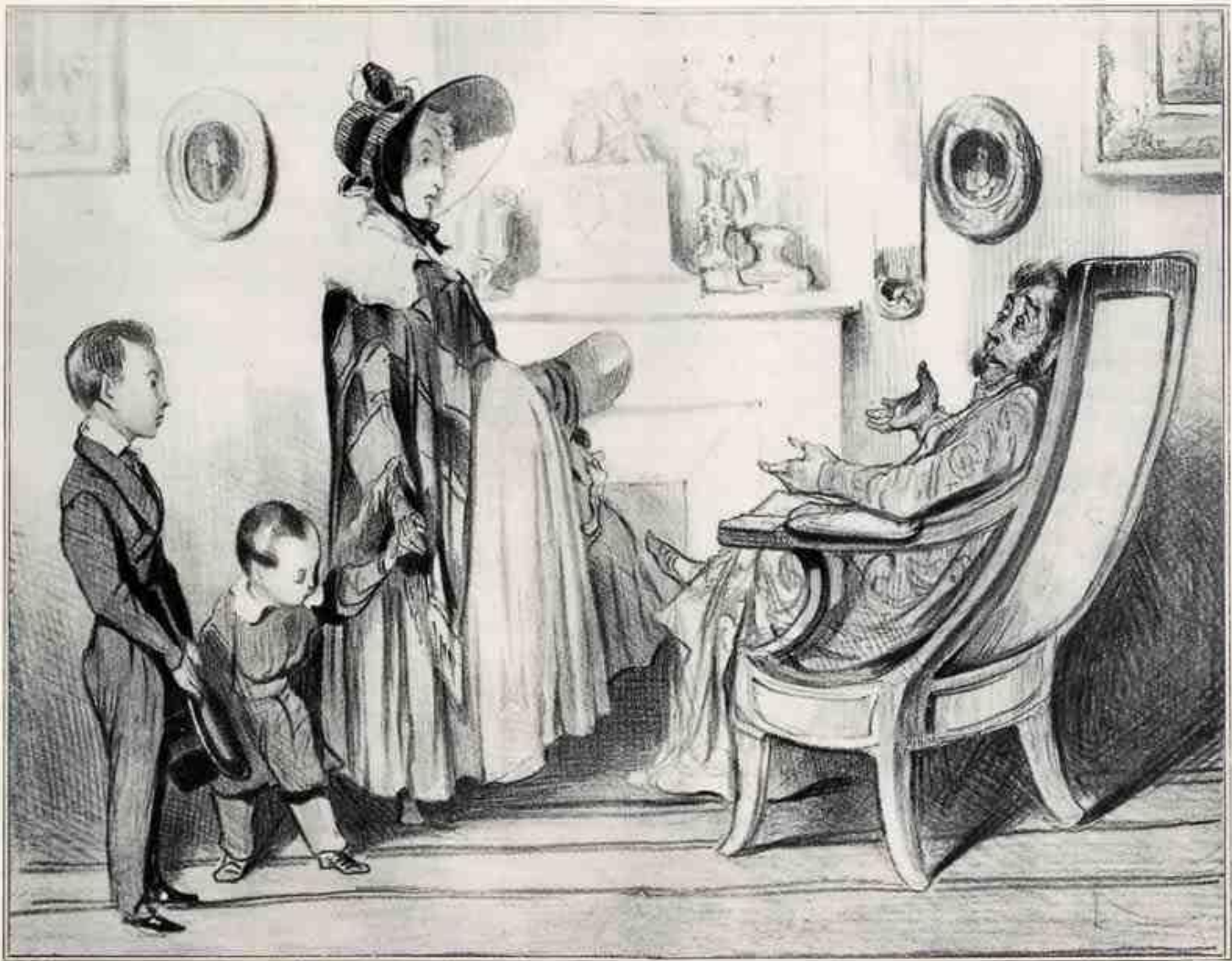
Dessiné par l'auteur.

Gravé par M. Goussier.

Robert-Macaire au restaurant.

Mon Dieu! par le plus grand de tous les hasards, mon ami et moi, nous n'avons pas pu d'argent ce matin. Comme vous n'avez pas l'honneur de nous connaître, je vous prie d'accepter en garantie des 6 fr. 25 que nous vous devons, ces deux articles industriels, ou bien le chapeau de mon ami. — J'ai vu encore mieux le chapeau de votre ami!

Оноре Домье Из серии «Каракатюрна».
«Робер Макер в ресторане». 1826-1838



Оноре Домье Из серии «Супружеские нравы». 1838-1843



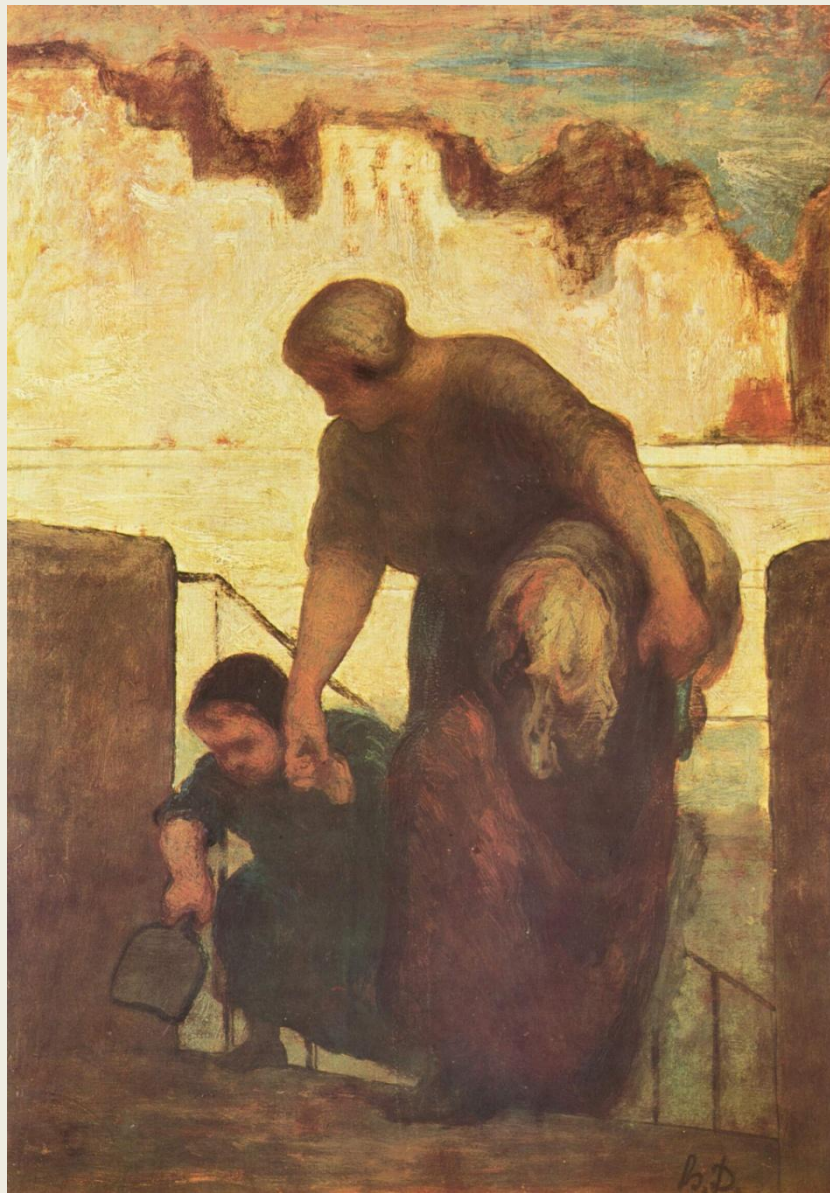
Оноре Домье Из серии «Представители правосудия». 1840-е годы



Оноре Домье «Восстание». 1848



Оноре Домье «Вагон третьего класса». 1862



Оноре Домье «Прачка». 1860-1861



Оноре Домье
Мелкая пластика

К.-Ф.-В.-Г. Прюнель, врач и депутат. 1832



Дюпен Старший, депутат, юрист, академик. 1832



Клод Байо, депутат. 1832

Перечень использованной и рекомендованной литературы

Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь в трех томах.

СПб.: Кольна, 1995-1997

Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство.

М.: Высшая школа, 2000

Dic.academic.ru