

Натурализм в живописи рубежа веков

Выполнила: Стомба Е., 37 гр.

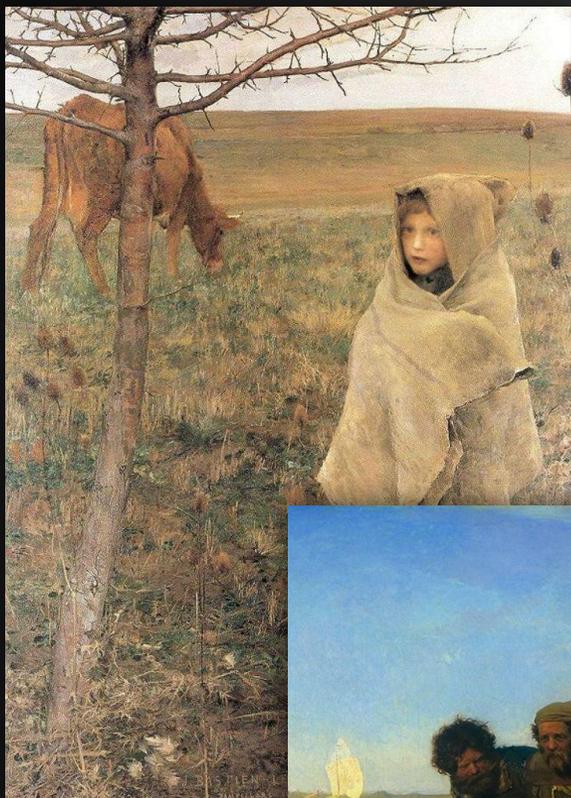
Чем отличается натурализм от реализма в живописи?

Термин натурализм был предложен Эмилем Золя. Он образован от латинского слова *natura* – природа. Золя так определяет сущность новой эстетики: «Произведение искусства – это кусок природы, преломлённый через темперамент художника».

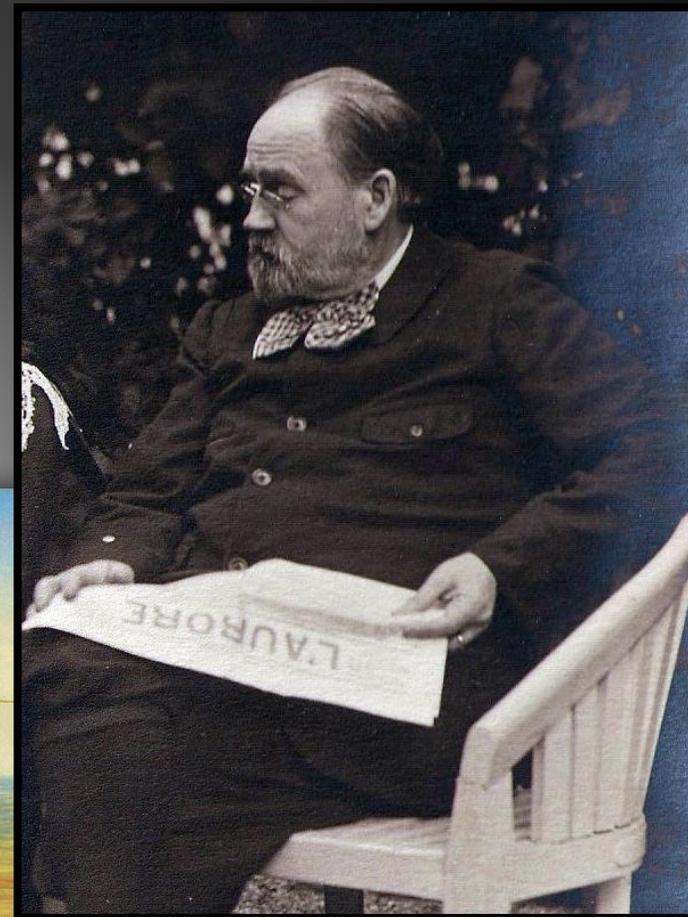
Натурализм часто путают с «реализмом», стилем искусства, основанным на реальной жизни, который фокусируется на социальных реалиях и наблюдаемых фактах, а не на идеалах и эстетике.

Разницу между реализмом и натурализмом, например, в живописи, можно объяснить двумя тезисами. Во-первых, реализм, как правило, касается содержания, а не метода. То есть, он фокусируется на вопросе «кто» или «что» окрашивается, а не «как» это окрашивается. Как правило, художники-реалисты изображают простых людей, идущих по обычной жизни, а не великих людей, совершающих какие-то героические или благородные поступки. Напротив, натурализм – это все о том, «как» нарисован предмет, а не «кто» или «что».

Во-вторых, реализм обычно связан с продвижением социальной или политической осведомленности. Его изображения часто отстаивают определенный набор социальной или политической политики, как в случае таких движений, как американская сценическая живопись (ок. 1925-45), ашканская школа (ок. 1900-1915), прецизионизм (расцвет 1920-х годов) и соцреализм (1930-е годы). Конечно, художники-реалисты часто рисуют натуралистически, но натурализм не является их главной заботой и редко является предметом их работ.

Разница между реализмом и натурализмом

Эмиль Золя

Любимыми темами последователей натурализма стали:

1. Пейзажи, причем не только красивые пейзажные ландшафты, но и предместья крупных городов с полуразвалившимися сараями, шаткими мостиками и потемневшими от старости телегами;
2. бытовые сцены, среди которых как изнурительный труд крестьян в поле, так и праздная жизнь проститутки в борделе;
3. обнаженная натура, причем не возвышенно-прекрасная без изъянов, а естественная, с малопривлекательными физиологическими особенностями и даже патологиями тела;
4. криминальные сюжеты, беспристрастно описывающие все детали преступления;
5. портреты, преимущественно мрачные изображения усталых и безрадостных современников автора;
6. драматические события – похороны, казни.

Жан-Франсуа Миллэ

Милле 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 20 лет он стал обучаться живописи в Шербурге у малоизвестных художников Мушеля и Ланглуа. В 1837 г. он приехал в Париж и два года занимался в мастерской живописца Поля Делароша (1797-1856). С 1840 г. молодой художник начал выставлять свои работы в Салоне.

В 1849 г. 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.

Тяжесть труда крестьян, их нищета и смирение отразились в картине «Сборщицы колосьев» (1857 г.). Фигуры женщин на фоне поля согнуты в низком поклоне – только так им удастся собрать оставшиеся после жатвы колосья. Вся картина наполнена солнцем и воздухом. Работа вызвала разные оценки публики и критики, что заставило мастера временно обратиться к более поэтичным сторонам крестьянского быта.

Картина «Анжелюс» (1859 г.) показала, что Милле способен передать в своих работах тонкие эмоциональные переживания. В поле застыли две одинокие фигуры – муж и жена, заслышав вечерний колокольный звон, тихо молятся об умерших. Неяркие коричневатые тона пейзажа, освещённого лучами заходящего солнца, создают ощущение покоя.

В 1859 году Милле по заказу французского правительства написал полотно «Крестьянка, пасущая корову». Морозное утро, иней серебрится на земле, женщина медленно бредёт за коровой, её фигура почти растворилась в утреннем тумане. Критики назвали эту картину манифестом бедности.

Он стал входить в известность лишь после Парижской всемирной выставки 1867 года, именно она принесла ему золотую медаль.

В конце жизни художник под влиянием барбизонцев увлёкся пейзажем. В «Зимнем пейзаже с воронами» (1866 г.) нет крестьян, они давно ушли, бросив пашню, по которой бродят вороны. Земля прекрасна, печальна и одинока. «Весна» (1868-1873 гг.) – последняя работа Милле. Полная жизни и любви к природе, сияющей яркими красками после дождя, она закончена незадолго до смерти художника.

20 января 1875 года художник в возрасте 60 лет скончался в Барбизоне и был похоронен близ деревни Шалли, рядом со своим другом Теодором Руссо.

Милле никогда не писал картин с натуры. Он любил ходить по лесу и делать маленькие зарисовки, а потом по памяти воспроизводил понравившийся мотив. Художник подбирал цвета для своих картин, стремясь не только достоверно воспроизвести пейзаж, но и достичь гармонии колорита.

Живописное мастерство, стремление без прикрас показать деревенскую жизнь, поставили Жана Франсуа Милле в один ряд с барбизонцами и художниками реалистического направления, работавшими во второй половине XIX в.

Жозе Жулиу де Соуза Пинту

Жозе Жулиу де Соуза Пинту — сын магистрата Лину де Соузы Пинту и Анны де Соузы Кику, родился в городе Ангра-ду-Эроишму (по другим данным, его отец был доктором). Долгое время проживал на Азорских островах: до трёх лет — на острове Терсейра, позже переехал на остров Санта-Мария, где его отец был назначен судьёй. Именно тогда, в ноябре 1861 года, родился его младший брат, тоже художник Альберту де Соуза Пинту. Семья жила также на острове Рибейра-Гранде до переезда на материк, где будущий художник ещё не бывал. Первые уроки живописи Жозе Жулиу де Соуза Пинту получил от матери.

Жозе Жулиу де Соуза Пинту (ему было тогда только четырнадцать лет) и его брат Альберту были зачислены в Португальскую академию изящных искусств (порт. *Academia Portuense de Belas Artes*), где до них проходили обучение Антониу Суареш душ Рейш и Жоао Антониу Коррейя (англ.) русск., с которыми он позже поддерживал дружеские отношения.

В 1880 году Жозе Жулиу де Соуза Пинту и его рано умерший однокурсник Энрике Паузан (англ.) русск. получили грант, позволяющий учиться в Париже. Там они проходили обучение в Национальной высшей школе изящных искусств у Вильяма Бугро и Адольфа Ивона, в мастерской Александра Кабанеля. В следующем 1881 году Соуза Пинту выставил портрет одного из своих соотечественников в Салоне Общества французских художников, но с 1883 года он обратился к бытовому жанру, в основном под влиянием натурализма Жюля Бастьен-Лепажа.

Соуза Пинту быстро стал восприниматься как свой человек в парижских художественных кругах и представлял работы на все крупных выставках, которые тогда проходили во Франции, в том числе в Парижском салоне. В 1900 году он был членом жюри в Парижском салоне. Выставки художника проходили также в Бразилии и США. В 1900 году Соуза Пинту принял приглашение стать членом жюри выставки картин на Всемирной выставке в Париже.

Хотя долгое время Жозе Жулиу де Соуза Пинту проживал во Франции, он часто посещал Португалию, где были организованы его выставки в Порту и Лиссабоне. Соуза Пинту был первым португальским художником, чья работа была приобретена крупным французским музеем — Музеем в Люксембургском саду (ныне картина находится в экспозиции Музея Орсе). Это была картина «Сбор урожая картофеля» («La récolte des pommes de terre», 1898 года). Во время визита в Бретань он был очарован южным побережьем полуострова, проживал там в 80—90-е годы XIX века, а затем — после I мировой войны до конца своей жизни, создавая жанровые сцены из жизни местных крестьян. В начале двадцатого века он активно работал в технике пастели, акварели и в масле. Второе десятилетие XX века — период, когда большинство работ художника были выполнены в Португалии. Во время Первой мировой войны он жил в Лиссабоне, где была представлена ретроспектива его произведений. В 1932 году художник Жулиу Пина организовал в Silva Porto салон, где были выставлены 103 работы, созданные художником в течение 60-летней карьеры.

Творчество художника представлено в музеях Франции, США, Бразилии, Австралии, а также в Португалии: в Национальном музее Суареша душ Рейша и Музее современного искусства в Casa de Serralves в Порту (порт.) русск., в Музее Вашку Великого в Визеу, в доме-музее Антониу Тейшейры Лопеша (англ.) русск., в Вила-Нова-де-Гайя и Музее Шиаду (порт.) русск. в Лиссабоне.

Искусствоведы отмечают глубокую печаль, свойственную бретонским картинам художника, выполненным в бытовом жанре, которая контрастирует с яркими красками родной Португалии. Часто он изображает сентиментально-драматические сюжеты (например, традицию скорби жён рыбаков о своих погибших мужьях или грусть крестьянина о своей неудавшейся судьбе). Творчество художника принято относить к натурализму, но этот натурализм достаточно эклектичен, отмечают у него и элементы импрессионизма и даже влияние постимпрессионизма и школы Наби.

Специалисты обычно сопоставляют творчество Соузы Пинту этого периода с работами других учеников Бастьена-Лепажа — Паскаля Адольфа Жана Даньяна-Бувре и Жюля Бретона. Эти художники были одними из первых французских художников, изобразивших крестьянский быт в духе натурализма.

Для картин, выполненных в 1910-е годы характерна дематериализация цвета. Соуза Пинту начинает работать в жанре пейзажа, обычно изображает сельскую природу вблизи своего дома, подчёркивает необычность хорошо знакомого для окружающих людей небольшого её участка.

Барка пропала, 1890

Мария Константиновна Башкирцева

Мария Башкирцева, согласно найденным в Национальной библиотеке Франции записям, родилась 24 ноября 1858 года в имении Гавронцы (Гайворонцы) недалеко от Полтавы Полтавской губернии Российской империи в семье местного предводителя дворянства Константина Башкирцева и Марии Бабаниной. В посмертных изданиях дневника её возраст был убавлен. Детство Марии прошло в селе Черняковке (владения полковника Черняка), по современному административному делению – Чутовского района Полтавской области Украины. Ежегодно на День молодёжи происходит международная ярмарка в Марииной долине, названной в честь Башкирцевой.

После развода мать уезжает с Марией, которой на тот момент было двенадцать лет, в Европу: Вену, Баден-Баден, Женеву. Там девушка влюбилась в герцога Гамильтона, а позднее в Ницце – в аристократа Бореля. Вскоре увлечение Борелем проходит, и в 1873 году гувернантка 15-летней девочки сообщает ей страшную новость: герцог Гамильтон женится, но, увы, не на ней. «Точно нож вонзается в грудь», – пишет Мария в своём дневнике.

Следующими объектами её девичьих влюблённостей оказываются граф Александр де Лардерель, Поль Гранье де Кассаньяк, граф Пьетро Антонелли (племянник кардинала Джакомо), Одифре и другие. Увлёкшись де Кассаньяком, депутатом и оратором, Мария всерьёз обращается к политике. Существуют свидетельства, что Башкирцева пишет под псевдонимом статьи о феминизме, ибо даже в Академии Жюлиана, где девушка изучает живопись, идеи феминизма вызывали смех.

В возрасте шестнадцати лет Мария узнаёт, что у неё туберкулёз. Теперь она проводит много времени на курортах и чувствует приближение скорой смерти. Тем не менее девушка задумывается и о судьбе своего дневника, который решает издать. К этому же периоду (1884) относится её известная переписка с Ги де Мопссаном, который, впервые получив письмо от некоего скромного учителя Жозефа Савантена, от этой «писанины» отмахивается. В ответном письме, уже от имени девушки, а не учителя, Башкирцева отказывается от предложенного самим писателем.

Последние страницы дневника драматичны: умирает от рака учитель Марии, знаменитый французский художник Жюль Бастьен-Лепаж. Муся, как ласково называли девушку, ухаживает за своим учителем и... умирает первой. Последняя её запись в дневнике: «...Горе нам! И пусть только здравствуют консьержки!.. Уже два дня койка моя стоит в салоне, но он так велик, что его разгородили ширмами, и мне не видны рояль и диван. Мне уже трудно подняться по лестнице».

Мария Башкирцева скончалась от туберкулёза в возрасте 25 лет. Похоронена в Париже, на кладбище Пасси. Мавзолей Марии Башкирцевой, построенный Эмилем Бастьен-Лепажем, является также местом захоронения многих других членов семьи Башкирцевых-Бабаниных. Над входом в него – строчка из Андре Терье, а внутри хранятся мольберт Марии, её мебель, скульптура и некоторые картины, в том числе одна из последних работ Башкирцевой – «Святые жёны».

*Совещание. 1884.
193 x 177 см. масло, холст.
Париж, Музей Орсе*