

Гюстав Курбе

- Гюстав Курбе родился в 1819 году в Орнана, городке с населением около трёх тысяч человек, расположенным во Франш-Конте, в 25 км от Безансона, около швейцарской границы. Его отец, Режи́с Курбе, владел виноградниками около Орнана. В 1831 году будущий художник начал посещать семинарию в Орнана.
- Утверждается, что его поведение столь контрастировало с тем, что ожидалось от семинариста, что никто не брался отпускать ему грехи. Так или иначе, в 1837 году по настоянию отца Курбе поступил в Collège Royal в Безансоне, что, как надеялся его отец, должно было подготовить его к дальнейшему юридическому образованию. Одновременно с обучением в коллеже, Курбе посещал занятия в Академии, где его учителем был Шарль-Антуан Флажуло, ученик крупнейшего французского художника-классициста Жака-Луи Давида.

- 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 впоследствии оказали малые голландцы и испанские художники, в особенности Веласкес, у которых он заимствовал общие тёмные тона картин.
- Курбе не стал заниматься юриспруденцией, а вместо этого начал занятия в художественных мастерских, прежде всего у Шарля де Штейбена. Затем он отказался от получения формального художественного образования и стал работать в мастерских Суисса и Ляпена.
- В мастерской Суисса не было специальных занятий, студенты должны были изображать обнажённую натуру, и их художественные поиски не ограничивались. Такой стиль обучения хорошо подходил Курбе.

- 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 действительности и жизненной прозы и пренебрегая при этом даже изяществом техники. В 1840-х годах он написал большое количество автопортретов.

- Между 1844 и 1847 годами Курбе несколько раз посетил Орнан, а также путешествовал в Бельгию и Нидерланды, где ему удалось установить контакт с продавцами живописи. Одним из покупателей его работ был голландский художник и коллекционер, один из основателей Гаагской школы живописи Хендрик Виллем Месдаг.
- Впоследствии это заложило основы широкой известности живописи Гюстава Курбе за пределами Франции. Примерно в это же время художник устанавливает связи в парижских артистических кругах. Так, он посещал кафе Brasserie Andler (находившееся непосредственно около его мастерской), где собирались представители реалистического направления в искусстве и литературе, в частности, Шарль Бодлер и Оноре Домье.

- В конце 1840-х годов официальным направлением французской живописи все ещё был академизм, и работы художников реалистического направления периодически отвергались организаторами выставок.
- Так, в 1847 году все три работы Курбе, представленные в Салон, были отвергнуты жюри. Более того, в этом году жюри Салона отвергло работы большого числа известных художников, включая Эжена Делакруа, Домье и Теодора Руссо, так что они вынашивали планы о создании собственной выставочной галереи.
- Планы не осуществились из-за начавшейся революции. В результате в 1848 году все семь работ Курбе, представленных жюри, были выставлены в Салоне, но ему не удалось продать ни одну картину.

- При уме и значительном таланте художника, его натурализм, приправленный, в жанровых картинах, социалистической тенденцией, вызвал много шума в артистических и литературных кругах и приобрёл ему немало врагов (к ним относился Александр Дюма-сын), хотя также и массу приверженцев, к числу которых принадлежал известный писатель и теоретик анархизма Прудон.
- Его реализм порождал скандалы на протяжении всей его жизни.....
Рихард Мутер писал: «Его ненавидели за то, что, в совершенстве владея мастерством, он писал так же естественно, как другие едят, пьют или разговаривают.»

- В конце концов, Курбе стал главой реалистической школы, возникшей во Франции и распространившейся оттуда в другие страны, особенно в Бельгию. Уровень его неприязни прочих художников дошла до того, что в течение нескольких лет он не участвовал в парижских салонах, а на всемирных выставках устраивал из своих произведений особые выставки, в отдельных помещениях.
- В 1871 Курбе примкнул к Парижской коммуне, управлял при ней общественными музеями и руководил низвержением Вандомской колонны.

- После падения Коммуны, отсидел, 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.

"Похороны в Орнане". 1849-1850 гг. Музей д'Орсэ,
Париж.

- Крупноформатная картина, написанная в 1849—1850 годах.
- На полотне Курбе расположил около пятидесяти фигур в натуральную величину. Сюжет, взятый из повседневной жизни, превращается в эпопею, посвященную нравам, обычаям, характерам французской провинции. Здесь можно видеть мэра, нотариуса, кюре, весь церковный притч, соседей, друзей, родственников автора.
- Картина была представлена на Парижском салоне 1851 года и вызвала очень бурную реакцию зрителей и критиков. Главным образом, большинство высказывавшихся считали, что обычные сельские похороны недостойны такого масштабного полотна. Многие издевались над картиной.

- *Когда Курбе стал компоновать на холсте свое произведение, у него сложился монументальный замысел. «В настоящий момент, – пишет он, – я komponую мою картину на холсте. Я не только получил от кюре похоронные одежды, но даже убедил его позировать, так же как и викария. У меня с ним было два совершенно смехотворных разговора на моральные и философские темы. Я должен был несколько дней отдохнуть после картины, которую я только что сделал: больше не выносила голова. Все орнанцы считают честью фигурировать в «Похоронах»». И действительно, многие жаждали попасть в картину. «Я думал обойтись без двух певчих, – вспоминал Курбе, – но это не прошло... Они жаловались, говоря, что никогда не сделали мне ничего дурного, пришлось писать и певчих».*

- Реализм Курбе выразился ещё и в том, что он акцентировал внимание на самом процессе похорон человека, а не на его деяниях или на посмертной участи его души, как это делалось раньше.

При этом личность покойного здесь остаётся анонимной, превращаясь в собирательный образ смерти. Это делает картину осовремененным вариантом очень популярного в Средние века сюжета, под названием Пляска смерти. На Всемирную выставку 1855 года жюри допускает 11 полотен Курбе, но «Похороны в Орнате» отвергнуты.

- Знаменательно высказывание известного скульптора Бурделя об этом произведении: «Курбе универсален. В "Похоронах в Орнани" плачущие женщины – это все женщины, собака – это все собаки. Курбе берет природу у ее истоков и остается вполне человеческим. Он станковый живописец, и в качестве такового я сужу о нем. Он не декоратор, а природожденный живописец. В этой категории он первый в своей эпохе».

"Автопортрет (Курбе с черной собакой)". 1844 г. Музей дю Петит Палас, Париж.

"Лиса на снегу". 1860 г. Музей искусств, Даллас

"Автопортрет (Мужчина с трубкой)".

- В 1847 году Курбе посетил Голландию. После этой поездки произошел перелом в творчестве художника. Под влиянием голландского искусства он порвал с романтизмом, по крайней мере, с его стилевыми приемами. Написанный в том же году великолепный автопортрет «Человек с трубкой» (№ 7) знаменует собой рождение нового искусства, в то же время утверждая вечную связь реализма с лучшими традициями романтизма.

Бурное море

Раненый. 1844-1854

Гюстав Курбе. Уснувшая пряжа. 1853

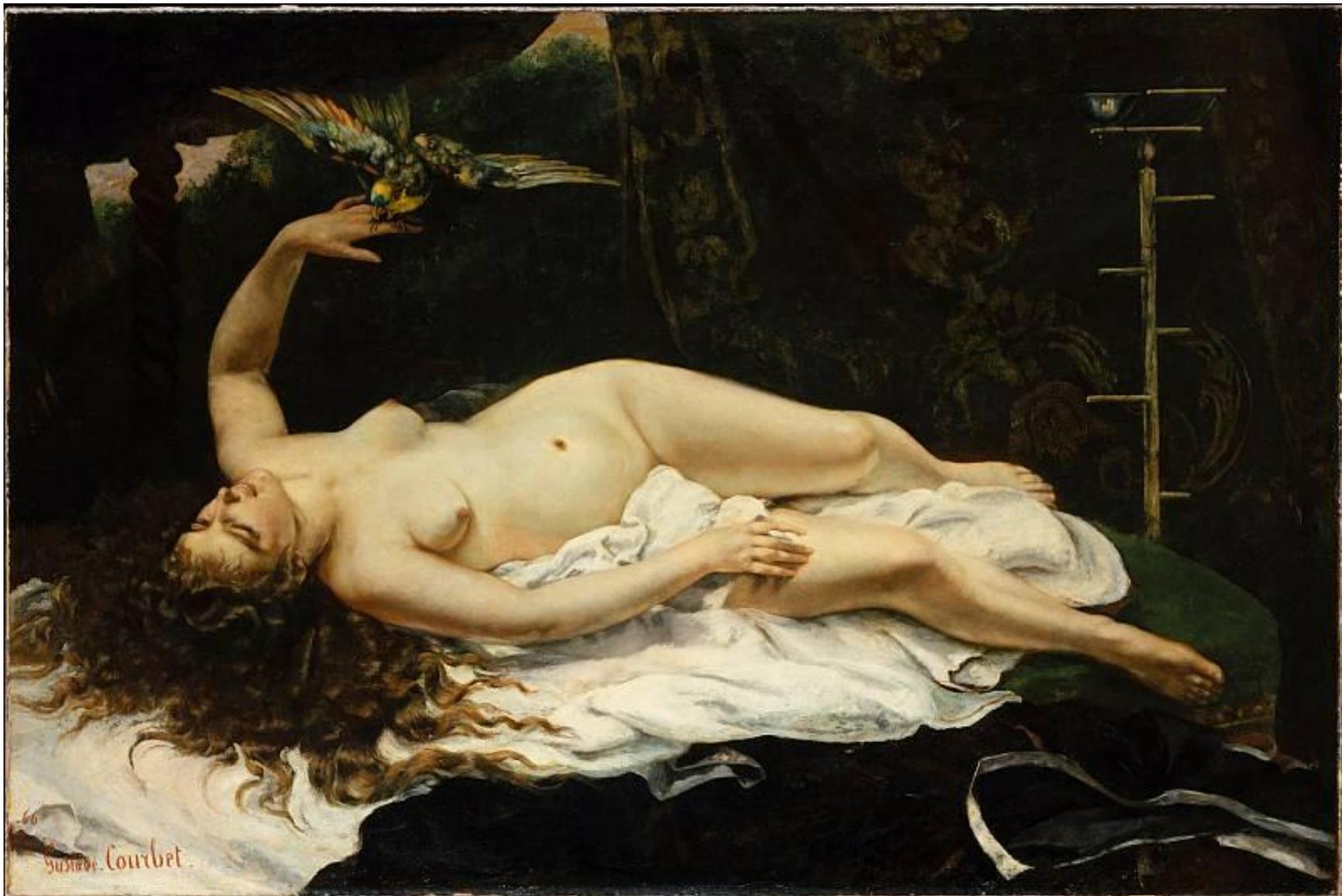
Дробильщики камня. 1849

Скалы в Этрета. 1869

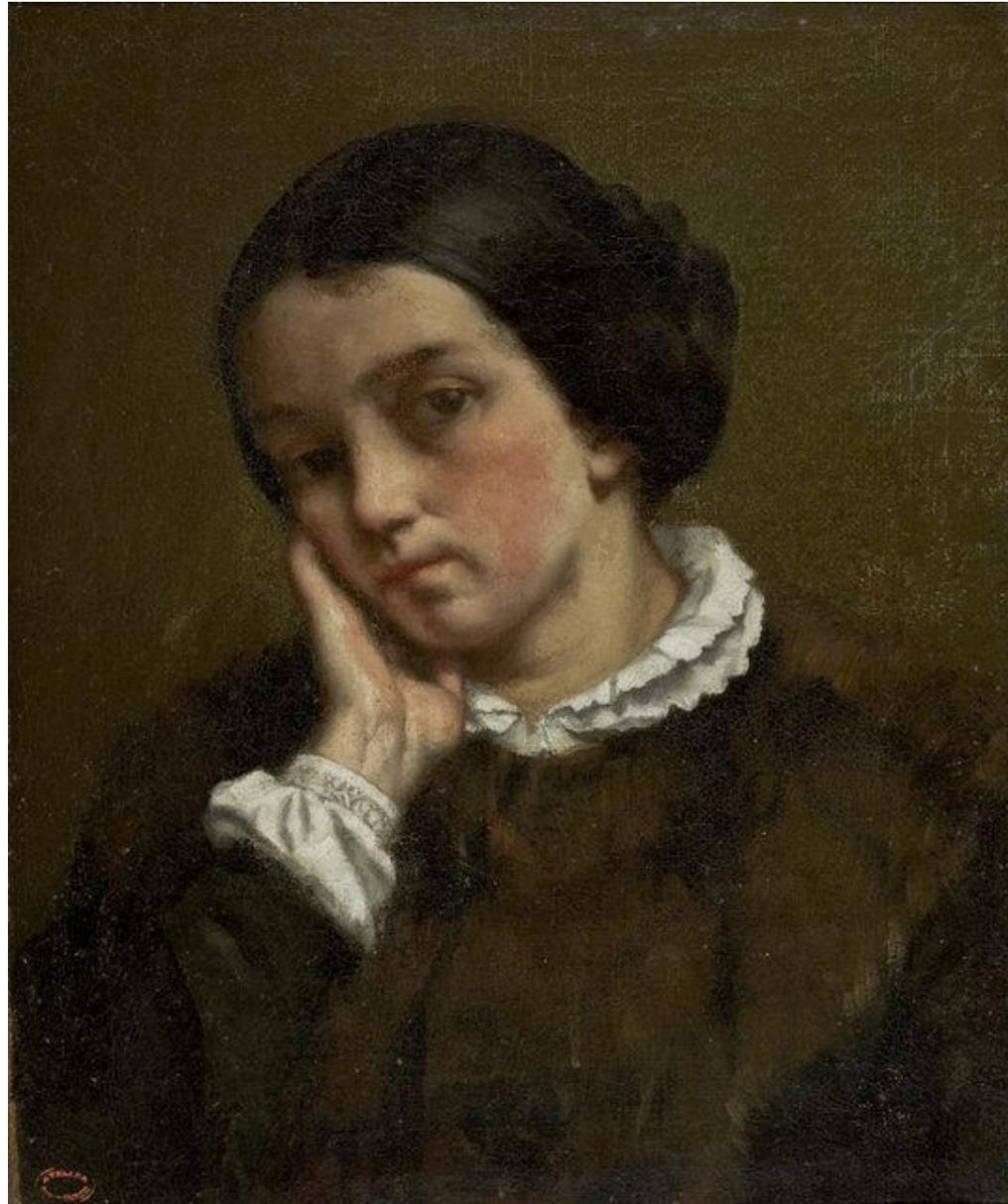

Женщина с попугаем

- Воодушевлённый успехом картины Александра Кабанеля «Рождение Венеры», представленной на Парижском салоне 1863 года, Курбе хотел повторить его со своей картиной, изображающей обнажённое женское тело.
- Ему не удалось это в 1864 году, когда его картина «Венера и Психея» была отвергнута жюри. Через два года Курбе представил новую картину «Женщина с попугаем», которая прошла через строгий отбор жюри и была выставлена на Парижском салоне 1866 года.

Портрет Жюльетты Курбе. 1874

- Картина Гюстава Курбе 1855 года. Полное название — «Мастерская художника. Истинная аллегория семи лет моей творческой и нравственной жизни». Начатая в конце 1854 года, картина была закончена в течение шести недель.

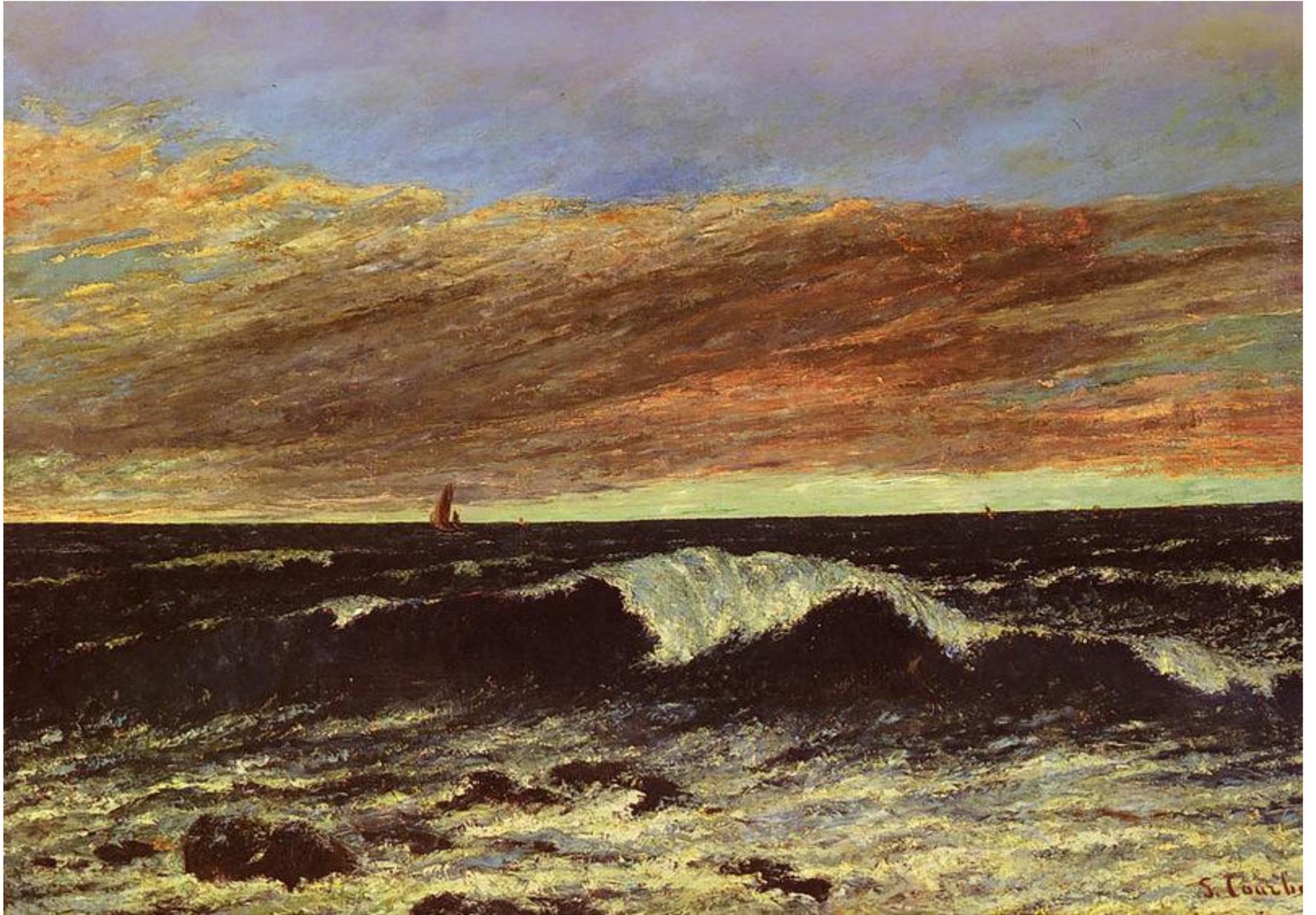

- Это гигантское полотно Курбе сделал центральным экспонатом своего «Павильона реализма», устроенного им в противовес официальной экспозиции французской живописи на Всемирной выставке 1855 года. Второе название этой картины: «Реальная аллегория, характеризующая семилетний период моей творческой жизни». Таким образом, ее можно отчасти считать саморекламой художника.

- В центре композиции мы видим самого художника, пишущего пейзаж. За его работой наблюдают обнаженная натурщица и маленький мальчик. О фигурах, стоящих справа, Курбе сообщал в письме к Шамфлери: «Это люди, разделяющие мои идеи; они достойны жизни». Среди них — Шамфлери, Брюйя, Прудон и Бодлер. Фигуры слева «достойны смерти; это страдание, нищета, роскошь, эксплуатируемые и эксплуататоры». Несмотря на подробные автообъяснения, загадок у этого произведения хватает. Курбе что-то недоговаривал, делая это сознательно. «Да будет счастлив тот, — воскликнул он в том же письме, — кто сумеет разгадать эту загадку!»

- Изображенные на картине фигуры расположены на обширном затемненном пространстве так, что невозможно не только установить их взаимоотношения, но даже понять, подозревают ли они о существовании друг друга. Мотивировка этого дана во втором названии произведения — не «реальная сцена», а «аллегория реальности».
- Все персонажи здесь появляются лишь для того, чтобы каким-то образом описать и разъяснить творчество художника. Они представлены в виде «живого табло» — популярной в то время игры. В нее играли так — участники надевали театральные костюмы и замирали в выбранных ими позах, изображая «живую картину», значение которой должны были угадать зрители.

- Оживляя эту статичную композицию, Курбе искусно манипулирует светом и тенью. Поскольку атмосфера картины достаточно мрачна и печальна, художник заставляет основной свет падать сквозь отверстие сзади, а дополнительный источник света устанавливает справа.
- Разрозненные портреты Курбе объединяет в группы, ритмично чередуя свет и тень и размещая головы стоящих вдоль одной линии.

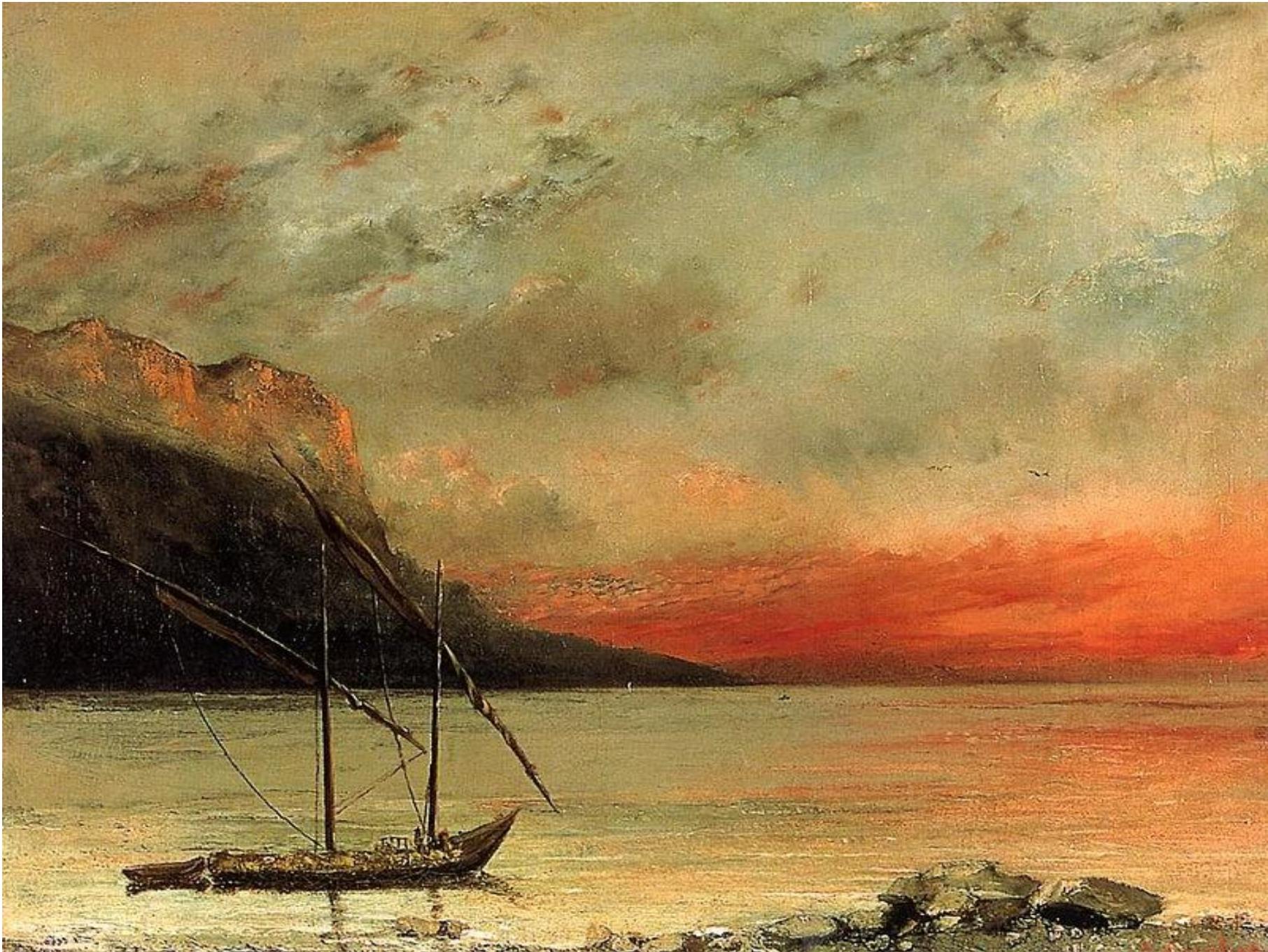

«Возвращение крестьян с ярмарки» (1850),

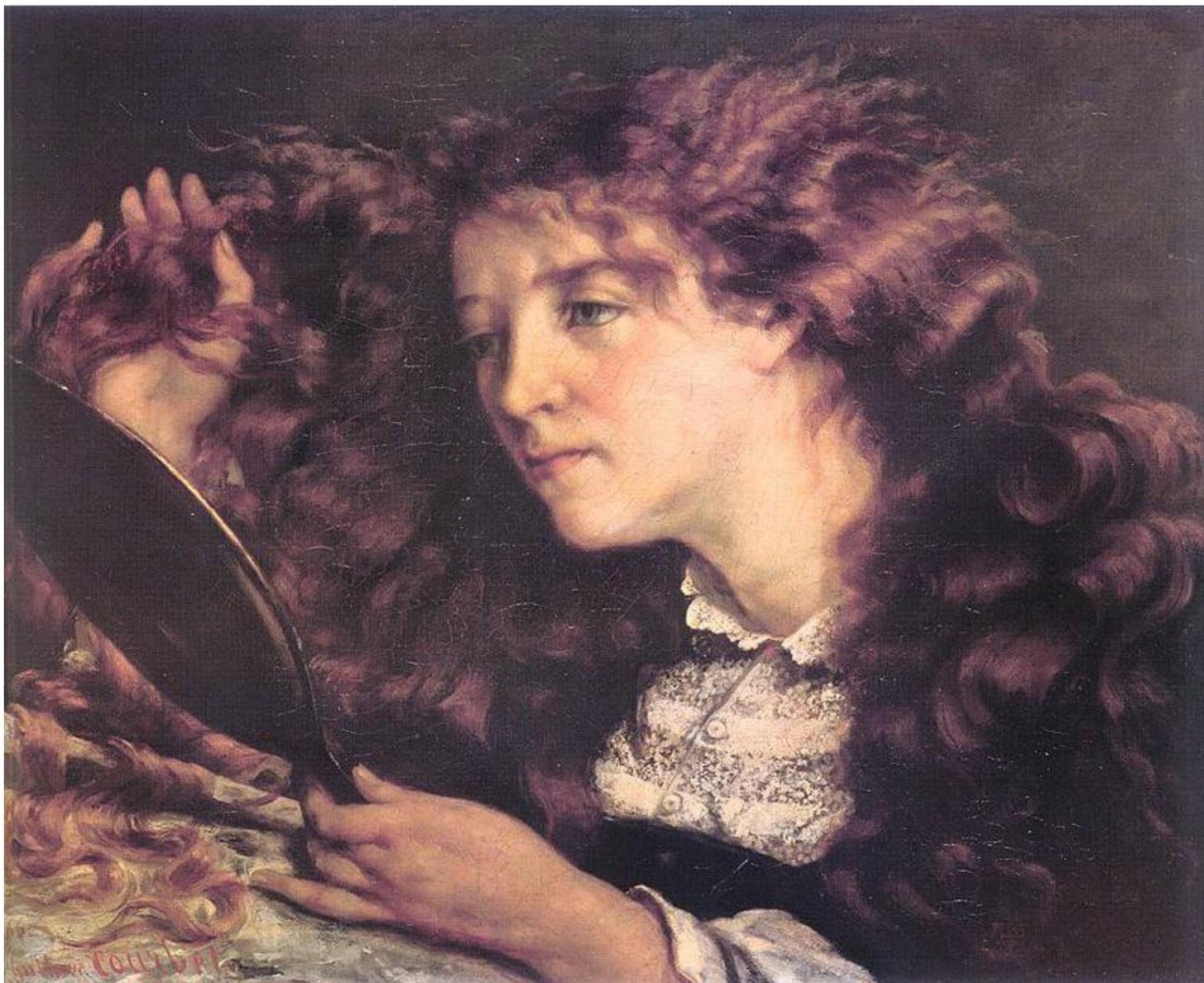
- Классицисты искали героев в античности, романтики выбирали в качестве героев людей ярких, необычных, действующих в исключительных обстоятельствах, реалисты сделали главной темой искусства своих современников, занятых повседневными делами. Курбе чувствовал себя первооткрывателем, и это придавало его произведениям особую значительность: «Возвращение крестьян с ярмарки» (1850), «Здравствуйтесь, господин Курбе» (1854).

«Здравствуйте, господин Курбе» (1854).

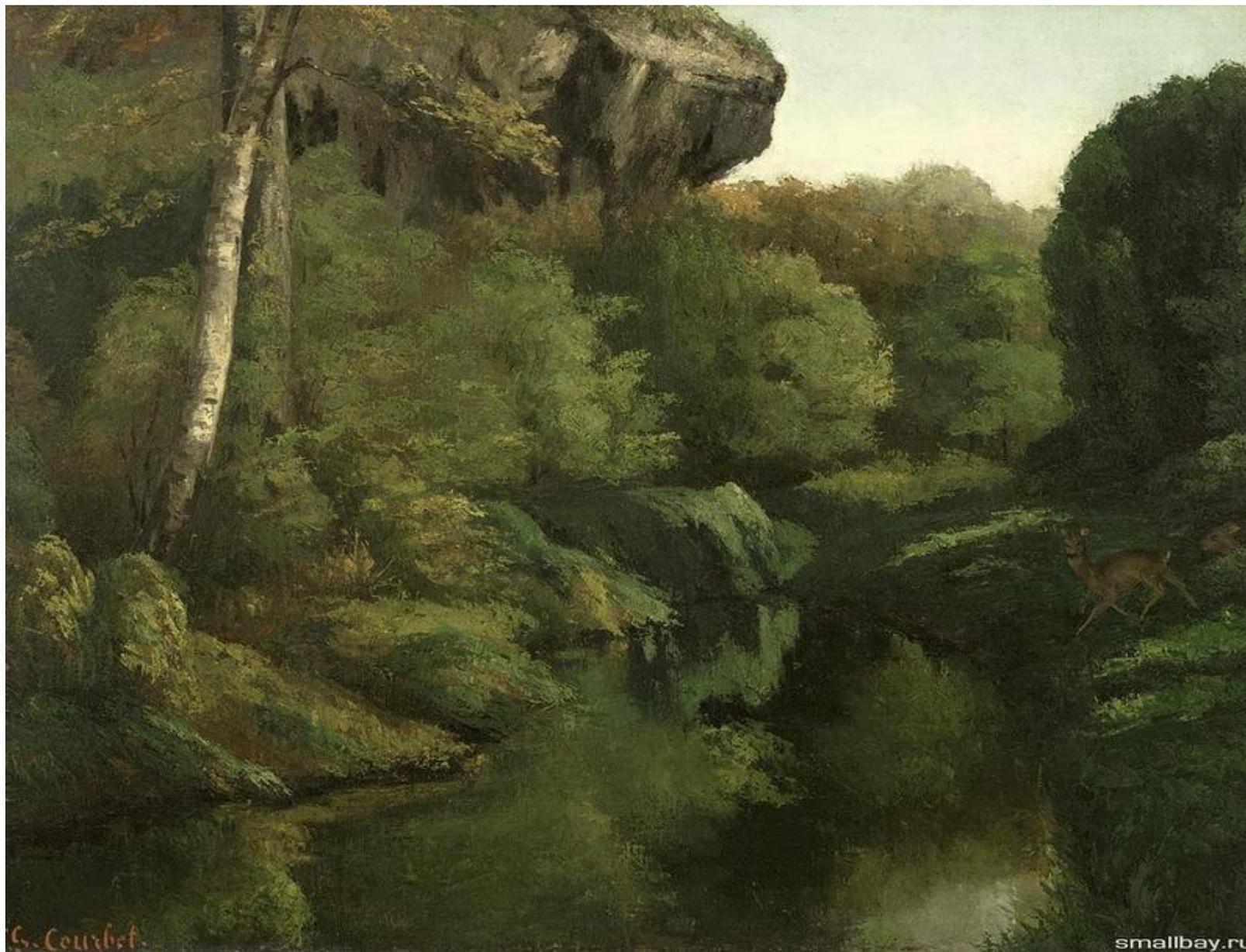

- В мае 1854 года Курбе совершил поездку в Монпелье по приглашению Альфреда Брюйа, известного мецената и коллекционера. Курбе представил самого себя с тростью и ранцем за спиной в тот самый момент, когда по дороге в Монпелье его встретили Брюйа, его слуга и собака. Выбор подобного сюжета, написанного с прямолинейным реализмом и правдивостью, произвел сенсацию на Всемирной выставке в Париже в 1855 году.

Портрет прекрасно ирландки

Пейзаж в Фонтенбло, 1855 Рейксмузеум, Амстердам

Натюрморт с яблоками, 1872 Рейксмузеум, Амстердам

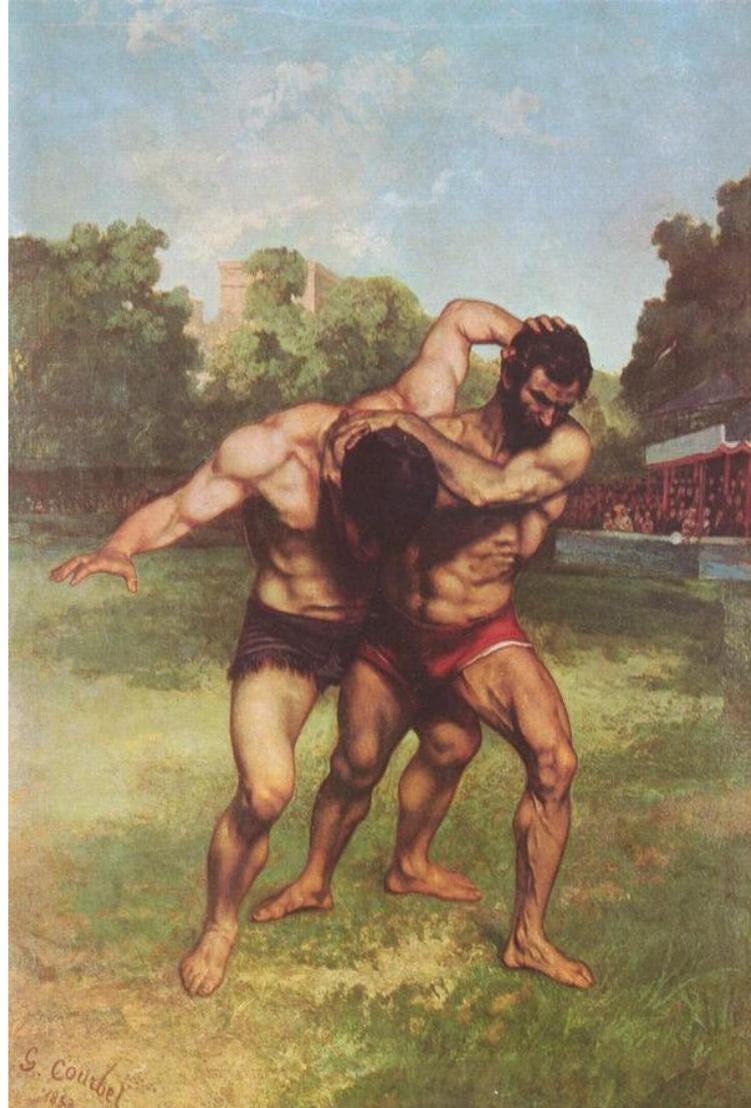
- Курбе выступает как автор замечательных пейзажей, прославляющих стихийную мощь природы, – густые леса с их дикими обитателями, водопады, бушующие волны моря, горы: «Убежище ланей» (1866), «Водопад в Конше» (1864), «Море» (1864), «Хижина в горах» (1874).

- Попытка правительства привлечь художника на свою сторону путем вручения ему ордена Почетного легиона не увенчалась успехом. Отклоняя пожалованный ему в 1865 году правительством орден Почетного легиона, он пишет министру изящных искусств М. Ришару: «Мои убеждения как гражданина не позволяют мне принять награду, основанную прежде всего на монархических принципах. Я соблюдаю свое достоинство, оставаясь верным основным правилам всей моей жизни; поступившись ими, я продал бы свое достоинство за показные почести. Мне пятьдесят лет, и я всегда был сам себе господином; позвольте же мне окончить мою жизнь свободным человеком; когда я умру, обо мне скажут: он не принадлежал ни к какой школе или академии, ни к какому бы то ни было вероисповеданию или направлению, и вообще не был приверженцем какого бы то ни было режима, а только свободы»...

Борцы

Влюбленные в сельской глуши, 1844 Художественный музей, Лион

