

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ. ДОМЬЕ, КУРБЕ

2ая половина XIX в.

ОНОРЕ ДОМЬЕ (1808—1879)

- В Германии в конце XVIII в. был изобретён новый вид графики — литография (от греч. «литос» — «камень» и «графо» — «пишу», «рисую»). Оттиски выполнялись переносом краски под давлением с плоской поверхности камня на бумагу.
- Расцвет литографии во Франции произошёл в 30—40-х гг. XIX в., что было связано с активным участием прессы в общественной жизни. Сатирический журнал «Карикатюр» и газета «Шаривари» высмеивали отрицательные стороны режима Луи Филиппа (1830— 1848 гг.), взшедшего на престол после Июльской революции 1830 г. Одними из самых острых были карикатуры и шаржи Оноре Домье.

- ▣ Будущий художник родился в Марселе в семье стекольщика. Его родители вскоре переехали в Париж. Домье не получил систематического художественного образования, что не помешало ему стать выдающимся мастером литографии. В своих произведениях он обличал ханжество, алчность и духовную пустоту правительства.

«Законодательное чрево»;
1834 г.

- Постоянным героем художника был король Луи Филипп, на всех рисунках напоминающий огромную неповоротливую грушу. Он то выступает в роли лицемера-врача, радостно констатирующего смерть ранен

«Он нам больше не опасен», 1834 г.

- ▣ то, обнявшись со своими соратниками, воровато вынимает из чужого кармана

«Мы все честные люди, обнимемся»,
1834 г.

- Домье чутко и эмоционально отозвался на террор, наступивший после Июльской революции.
- Литография «Улица Транснонен» (1834 г.) изображает трагический финал рабочих восстаний в 1834 г. На улице Транснонен солдаты королевской армии ворвались в один из домов и перебили всех жильцов, включая женщин и детей.

«Улица Транснонен» (1834 г.)

- Домье как живописец был неизвестен современникам: он никогда не выставлял свои картины. Лёгкие свободные мазки, отдельные контрастные пятна краски, соединяясь, рожают выразительный и яркий образ Дон Кихота.
- Признание пришло к Оноре Домье уже после смерти. В 1901 г. в Париже устроили большую персональную выставку мастера, где были показаны литографии, сделанные им за сорок лет работы, и картины. Благодаря его достижениям техника литографии получила широкое распространение среди французских и европейских мастеров второй половины XIX столетия.

«Дон Кихот», 1866 – 1868 гг.

ГЮСТАВ КУРБЕ (1819—1877)

- Гюстав Курбе родился в семье зажиточного землевладельца из маленького городка Орнана на юго-востоке Франции.
- Париж узнал о существовании молодого художника в 1844 г., когда Курбе выставил в Салоне «Автопортрет с чёрной собакой» (1842 г.). На картине красивый юноша с длинными волосами, он мечтательно смотрит на зрителя. У него за спиной скалистый пейзаж родного края, рядом большая собака с

«Автопортрет с чёрной собакой» (1842 г.).

- В 40-х гг. художник познакомился с поэтом Шарлем Бодлером, барбизонцами, известными критиками. Общение с этими людьми привлекло внимание Курбе к проблемам современности.
- Художник изобразил двух рабочих, молодого и старого, раскалывающих камни на дороге. Молодой рабочий полон сил, но в его позе нет уверенности и надежды. Ещё более унылый и обречённый вид у старика. Коричневатый тон картины усиливает безрадостное настроение. Картина не сохранилась: она потеряна во время Второй мировой войны.

Дробильщики камней,
1848

- «Похороны в Орнани» — огромное полотно площадью двадцать один квадратный метр, на котором Курбе расположил около пятидесяти фигур в натуральную величину. Обе картины показались публике и критике грубыми по исполнению и вульгарными по содержанию.
- Через пять лет несколько работ Курбе не приняли на Всемирную выставку.

«Похороны в Орнани»
1850

- Тогда обиженный художник возвёл на собственные деньги павильон, назвав его «Павильоном реализма», и выставил в нём сорок произведений, главным среди которых было полотно «Мастерская художника» (1855 г.).
- Я просто хотел обрести в полном знании традиции осмысленное и независимое чувство моей собственной индивидуальности. Знать, чтобы мочь, — так я рассуждал. Быть в состоянии выразить нравы, идеи, облик эпохи в соответствии с собственной оценкой, быть не только художником, но и человеком, одним словом, творить живое искусство — такова моя задача»

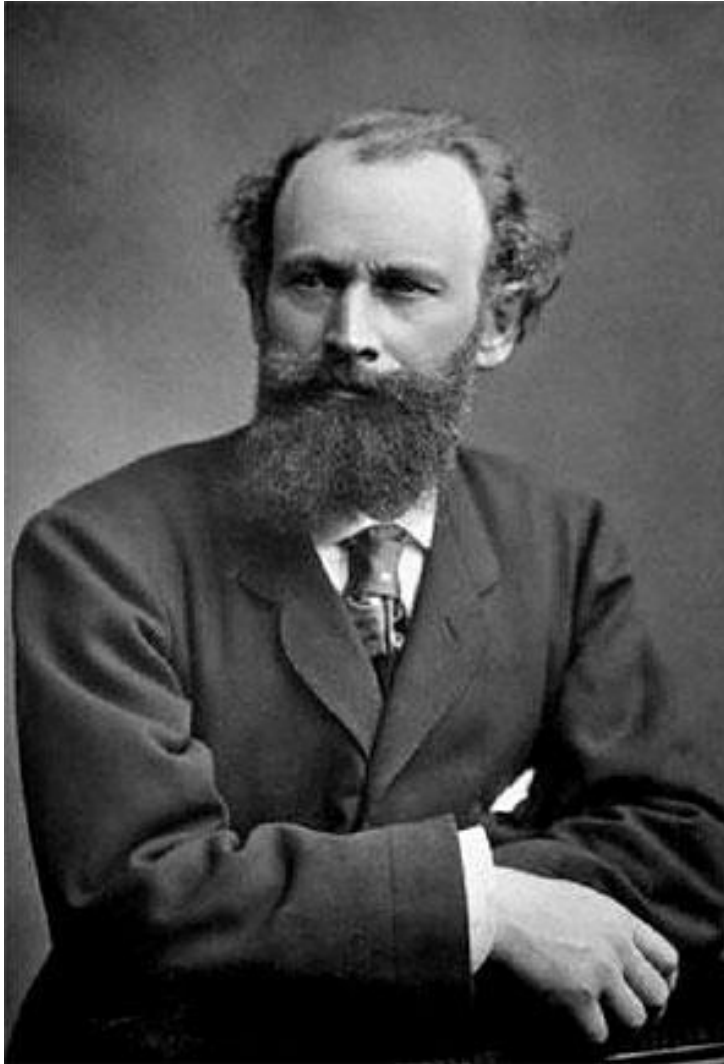
«Мастерская художника» (1855 г.).

- ▣ Популярность Курбе как борца за новое искусство сделала художника активным участником революции 1870 г., а затем Парижской Коммуны (он был председателем Комиссии художников по охране памятников искусства). Когда Коммуна пала, его приговорили к шести месяцам тюремного заключения.
- ▣ Опасаясь дальнейших преследований, в 1873 г. Курбе уехал в Швейцарию. В маленьком городке Тур-де-Пейльц он снял старую пустую гостиницу, на втором этаже которой устроил мастерскую. Здесь прошли последние годы жизни художника.

Гюстав Курбе.
Волна. 1860

ЭДУАРД МАНЕ (1832—1883)

- ▣ Эдуард Мане родился в Париже, его семья была достаточно обеспеченной. Решение сына стать художником не устраивало родителей. Но когда после нескольких безуспешных попыток поступить в мореходную школу Мане всё же добился своего, он мог жить, не нуждаясь и не продавая своих картин.
- ▣ В 1850 г. юноша стал учеником модного парижского живописца Тома Кутюра (1815 – 1879). Академический стиль, последователем которого был его учитель, не привлекал художника. В 1856 г. Мане ушёл из мастерской Кутюра и отправился в путешествие по Европе.

- ▣ В 1859 г. Мане попытался выставиться в Салоне. Предложенное им полотно «Любитель абсента» (1858 – 1859 гг.) было отвергнуто жюри.

«Любитель абсента» (1858 – 1859 гг.)

- Не рассчитывая больше на благосклонность официальной критики, художник показал в 1863 г. серию своих работ в частной галерее.

«Лола из Валенсии», 1862 г.

«Уличная певица», 1862 г.

- Этот калейдоскоп человеческой жизни вызвал у критиков раздражённое определение – «пёстрая мешанина красок».

«Музыка в Тюильри», 1860 г.

- В 1863 и Мане представил в Салон — «Завтрак на траве»
- «Завтрак на траве», выставленный в «Салоне Отверженных», навеян «Концертом» итальянского живописца эпохи Возрождения Джорджоне.

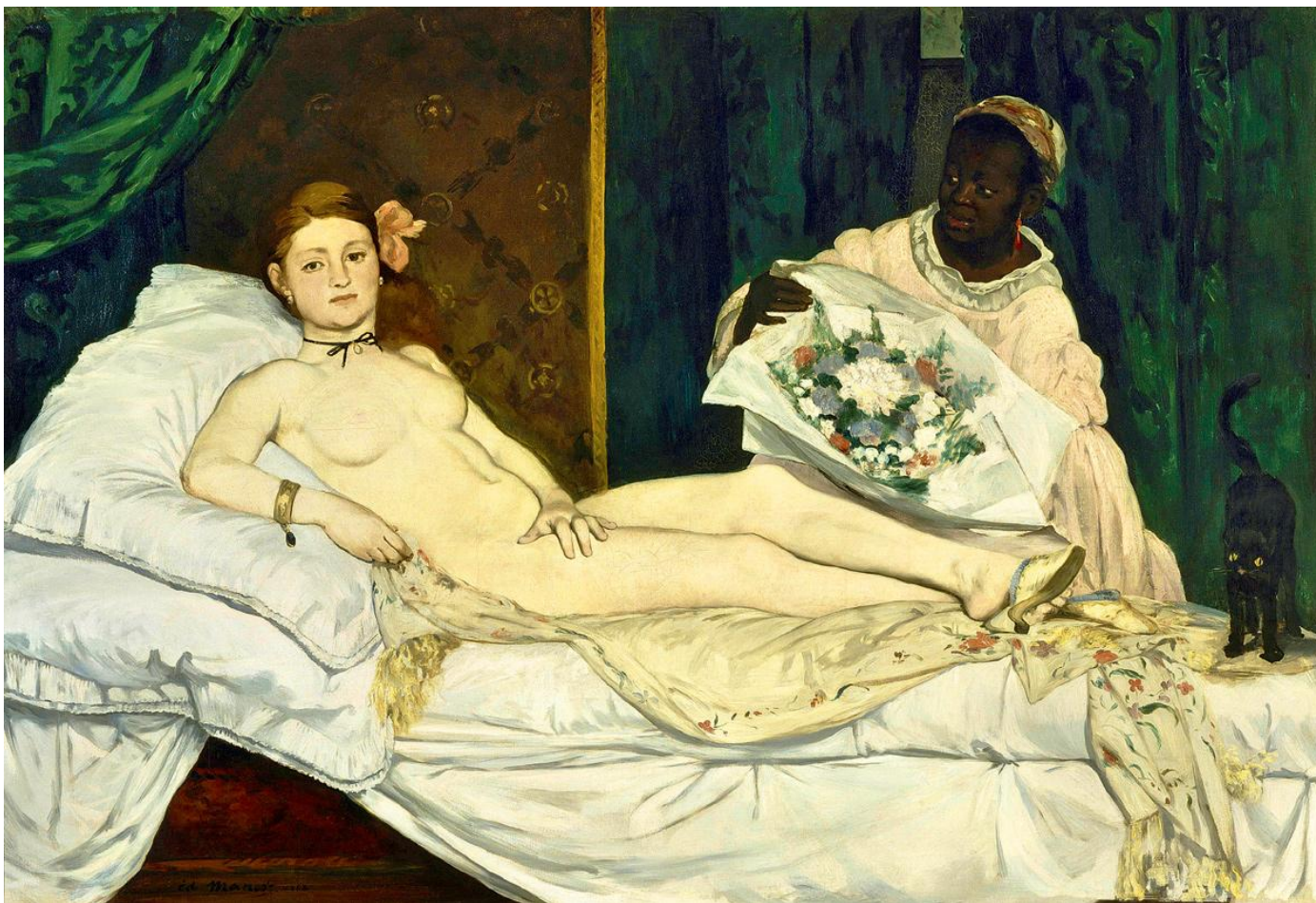

«Сельский концерт»,
Джорджоне,
1508

«Завтрак на траве», 1863 г.

- ▣ «Олимпия» — вариация на тему многих композиций старых мастеров, посвящённых красоте женско-го тела. Обнажённая девушка лежит, облокотившись на подушку, и смело, без тени смущения, смотрит на зрителя. Выставленная в Салоне 1865 г. картина вызвала скандал.

«Олимпия» 1863 г.

- ▣ В 1867 г. Мане открыл собственную выставку в павильоне на площади Альма — своего рода отчёт о десятилетнем периоде творчества. Здесь была представлена, в частности, картина «Флейтист» (1866 г.).

«Флейтист» (1866 г.).

- ▣ Город стал постоянным мотивом произведений Мане. Парижская толпа, улицы, мастерские художников, кафе и театры — везде и во всём он видел жизнь, достойную воплощения на полотне.
- ▣ В творчестве Мане объединены достижения как старых мастеров, так и современников и обозначено одно из направлений развития нового искусства. В работах художника вторая половина XIX столетия предстала во всём многообразии своих проявлений.

Бар в Фоли-Бержер. 1882