

Теодор Жерико

Выполнила:
студентка ГГУ им. Франциска Скорины
филологического факультета
группы БФ-21
Щербатая Ангелина Андреевна

Французский художник *Теодор Жерико* прожил короткую жизнь — всего 33 года. Из них на творчество было отпущено лишь полтора десятилетия, но и за этот срок он успел столько, сколько иной творец не успевает и за 40. Его гибель стала огромной потерей для искусства — он был основоположником революционного романтизма в живописи и отразил в полотнах весь накал страстей своего века.

Жан Луи Андре Теодор Жерико родился в 1791 году в Руане, в семье зажиточных буржуа, но большую часть жизнь провел в Париже. Отец принадлежал к нормандской знати и владел табачными плантациями в южной части страны, а мать происходила из уважаемого купеческого рода. Она рано умерла, и Жоржу-Никола Жерико пришлось полностью взять на себя воспитание сына. Юные годы будущего художника пришлись на период Великой Французской революции, однако бурные события тех лет обошли его родителей стороной.

В 1801 году Теодора поместили в интернат частного пансиона Дюбуа Луазо, а затем отец перевел его в пансион Рене Ришара Кастеля. Около 1804 года Жерико поступил в Императорский лицей, где преподавал все тот же Кастель. Теодору было тогда тринадцать лет. Уроки не интересовали его. Он забывал о них и покрывал страницы своих тетрадей рисунками, увлекался музыкой и много читал.

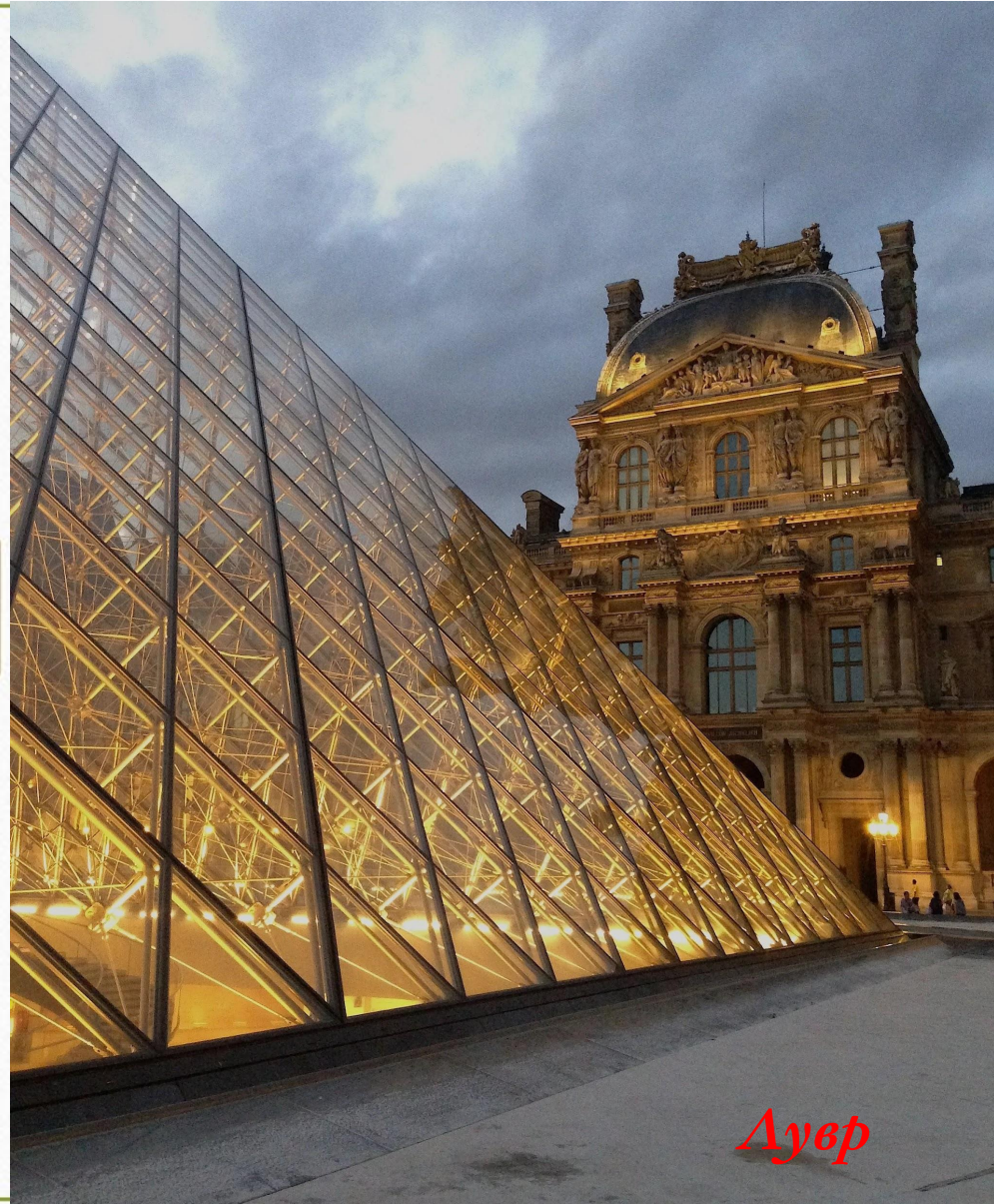

Императорский лицей («Лицей Людовика Великого»)

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

"Параметры"

Лувр

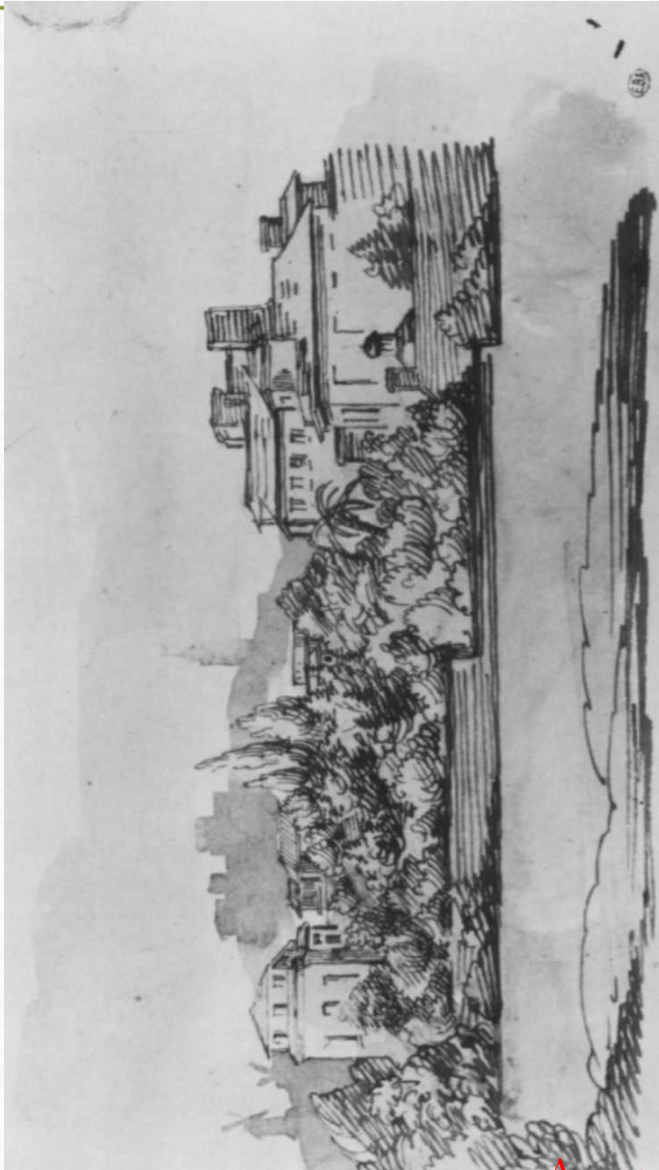
С детства мальчик
пристрастился к конному спорту и
уже в шестнадцать лет был
первоклассным наездником. В
Париже он использовал каждый
свободный день, чтобы пойти
либо в Лувр, где его внимание
приковывал Рубенс, либо в цирк
наездника Франкони. А в Мортене
он без страха скакал на
необъезженных лошадях.

Первого июля 1808 года Теодор покинул лицей. Он принимает два решения: купить собственную лошадь и посвятить свою жизнь живописи. Осенью 1808 года Жерико стал учеником **Карла Верне** – довольно посредственного, но модного в то время парижского баталиста и жанриста, большого мастера рисовать лошадей. Жерико, однако, относился к своему учителю скептически: «Одна моя лошадь съест семь его лошадей!».

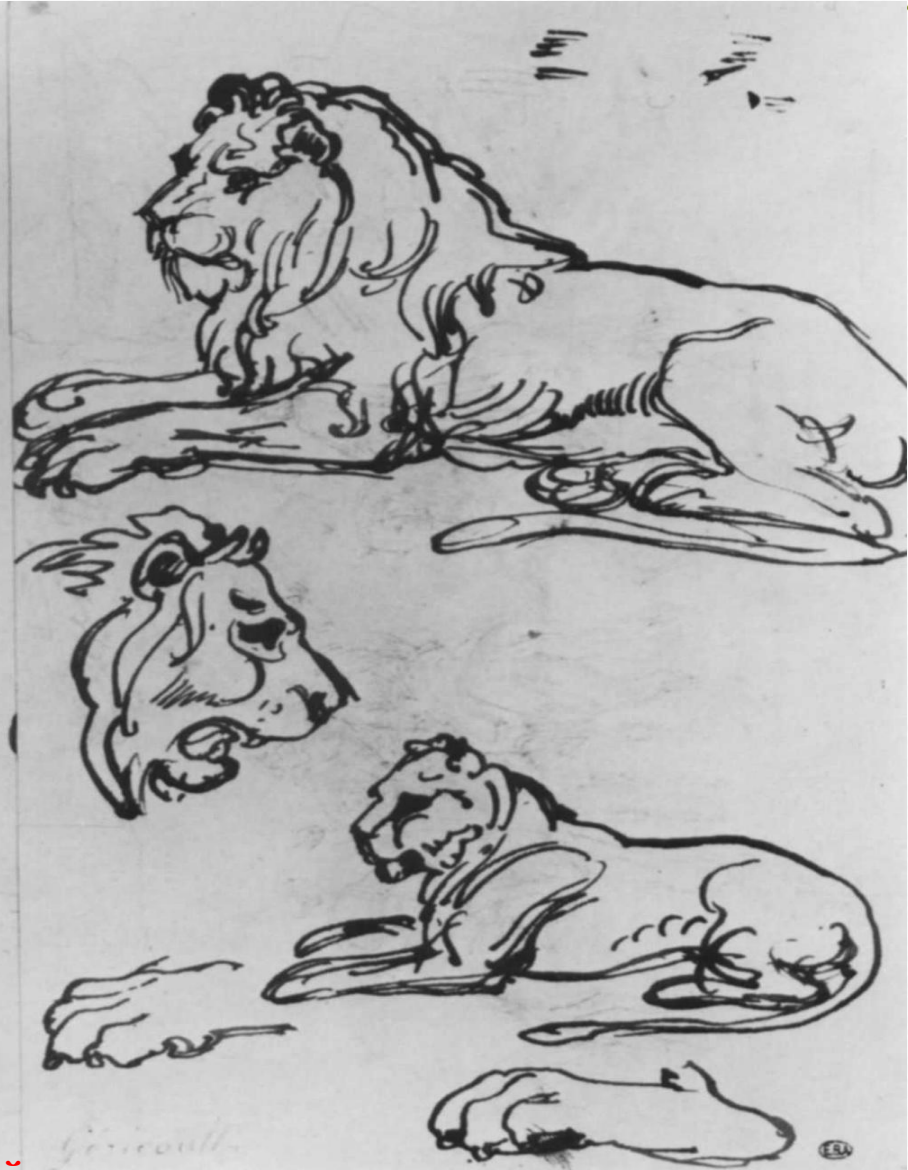
В мастерской Верне начинающий художник большей частью практиковался в изображении лошадей, знакомился с анатомическим рисунком животного, здесь же он имел возможность видеть эстампы, выполненные с произведений английских анималистов, копировал картины Верне.

Карл Верне

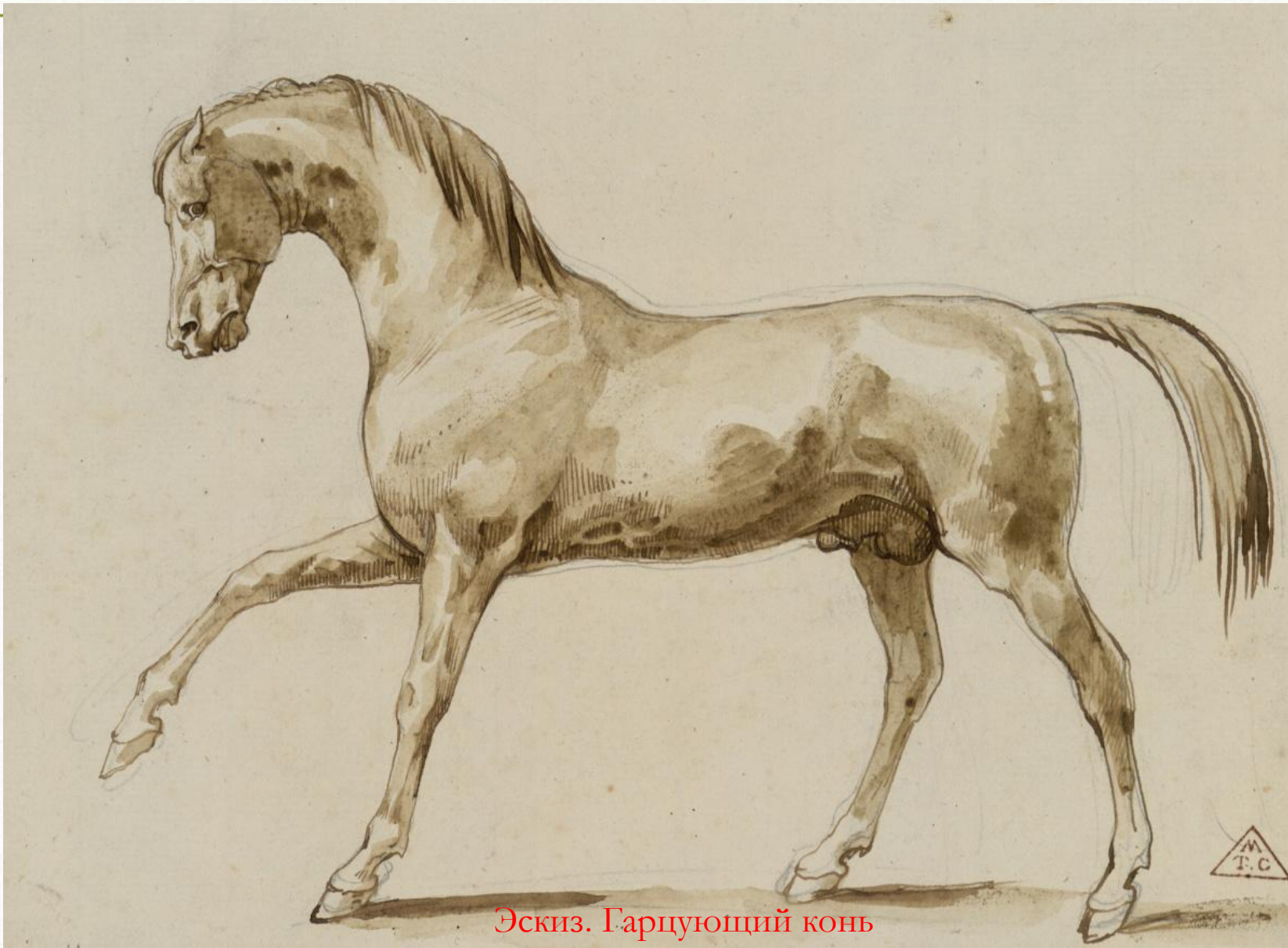
Лист этюдов с пейзажами и львами

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

"Параметры"

Эскиз. Гарцующий конь

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

"Параметры"

Через два года молодой художник избирает для продолжения учебы мастерскую убежденного последователя классицизма **Пьера Герена**. Здесь Теодор начал упорно и внимательно изучать натуру, законы композиции и методы классицистического обобщения. Тяготение Жерико к героическим образам приобретает вполне отчетливый характер.

Portrait of Pierre-Thomas LeClerc de Germain, artist, engraver, and art theorist.
Пьер Герен

Осенью 1812 года Жерико создает свое первое большое полотно – **«Офицер конных императорских егерей во время атаки»**, он представляет его и в Салоне того же года

Картина имела успех, она обратила внимание художественных кругов на незнакомое до тех пор имя. Первоначальное название — *Portrait du lieutenant M. D.* («Портрет лейтенанта М. Д.») – под ним картина была выставлена в Парижском салоне 1812 года.

На картине изображен офицер полка конных егерей Императорской гвардии верхом на вставшей на дыбы лошади. «Офицер императорских егерей» принадлежит к числу произведений, необычайно эффектных по замыслу, поражающих с первого взгляда, надолго врезающихся в память. Картина полна пафоса, она дышит романтикой битвы. Жерико присудили золотую медаль.

По мнению исследователей, картина была написана Жерико в течение всего пяти недель. В настоящее время полотно хранится в Лувре (Париж).

«Офицер конных императорских егерей во время атаки»

«Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку»

Стоит отметить, что композиция портрета «Офицер конных егерей императорской гвардии, идущий в атаку» имеет сходство с композицией картины Давида «Наполеон на перевале Сен-Бернар» (1801).

«Наполеон на перевале Сен-Бернар»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

«Параметры»

В это же время Жерико писал этюды лошадей, которые принципиально отличаются от его штудий с натурщиками. Художник работал в Версальских конюшнях преимущественно в 1812-1813 годах. Он создал «портреты» известных скакунов, одна из его картин – «Лошадь Наполеона» – получила награду императрицы Марии-Луизы.

«Тамерлан. Конь императора Наполеона под красным седлом»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

«Параметры»

«Фонтан и лошади у водооя». 1822 год

В процессе работы художник искал индивидуальность, присущую каждому животному, изучал его повадки, практиковался в точности изображения породы. Его лошади помещаются в конкретную, чаще всего природную, среду. Жерико писал эти полотна малыми кистями, прорабатывая детали и избегая больших цветовых пятен и сильных светотеневых контрастов. Разнообразие манеры письма, проявившееся в работе над штудиями натурщиков и лошадей, будет характерно для него и в дальнейшем. Страстный любитель лошадей и верховой езды, он создал произведения чисто анималистического жанра, подобных которым ещё не было во Франции.

«Две почтовые лошади». 1822 год

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

«Параметры»

«Серый конь». 1816 год

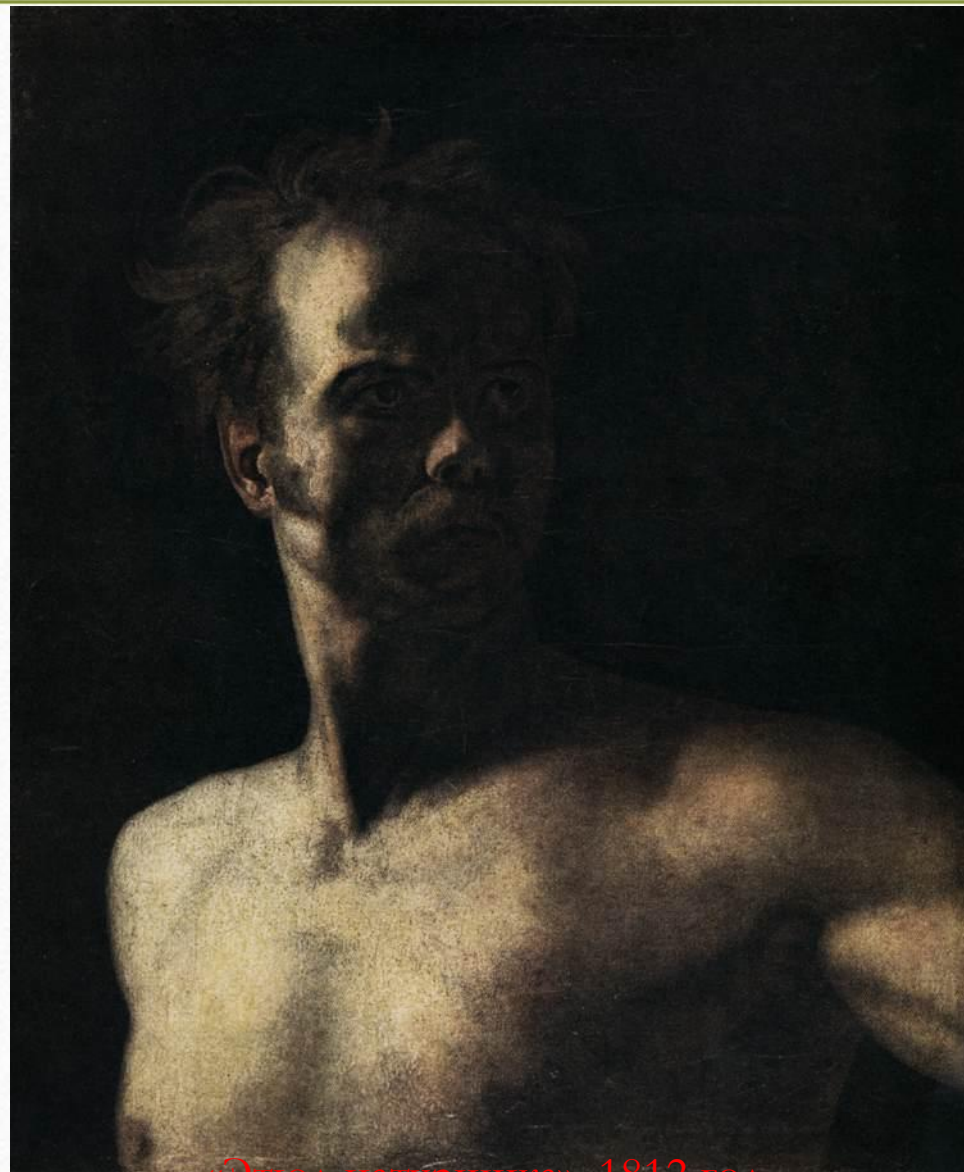
Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

«Параметры»

Как и в ателье Верне, Жерико копировал у Герена произведения учителя, а также перерисовывал анатомические листы. С обучения у Герена для Жерико начался процесс формирования индивидуального стиля, а вскоре он, уже не нуждаясь в каком-либо руководстве, перешёл к самостоятельной работе.

В 1813 году Жерико, живший до того вместе с отцом, переезжает в собственную мастерскую. Он создает в 1813–1814 годы ряд картин и этюдов на военные темы: «Три конных трубача», «Кирасир», «Сидящий трубач».

«Этюд натурщика». 1812 год

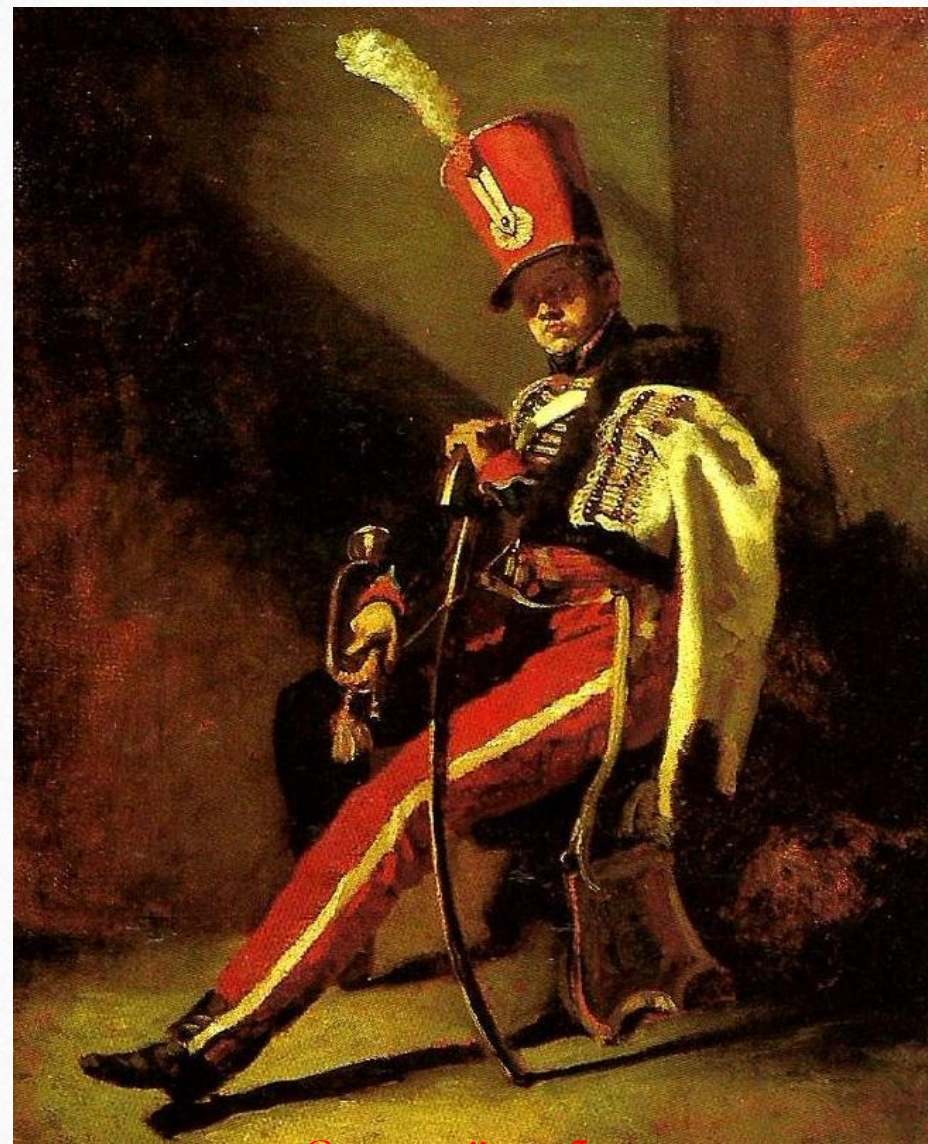
Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

Параметры

«Три конных трубача»

«Сидящий трубач»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

«Параметры»

«Раненый кирасир»

В Салоне 1814 года Жерико выступил с картиной **«Раненый кирасир»**.

Если в «Офицере» художник рисует образ бесстрашного молодого героя, увлекающего полки к победе, то в «Раненом кирасире» мы видим трагический образ раненого воина, испытавшего поражение, вынужденного оставить поле сражения.

Для эскизов к картине Жерико позировал тот же человек, с которого он писал «Портрет офицера карабинеров» и «Портрет карабинера».

К сожалению, картина не имела успеха. Замысел Жерико – поэтизация военных неудач – остался непонятым.

IN THE LOTTER

ENGRAVED BY H. KALDER

A CARBINEER

FROM THE ENGRAVING BY H. KALDER

«Портрет карабинера»

«Портрет офицера карабинеров»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

"Параметры"

Ближайшие работы, созданные Жерико, возвращаются по прежнему вокруг военной тематики. Это великолепный эскиз «Выезд артиллерии», «Повозка с ранеными», «Атака кирасиров».

«Повозка с ранеными»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

«Параметры»

«Выезд артиллерии»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

«Параметры»

«Распятие Христа (по Рубенсу)»

В начале 1816 года Жерико уезжает в Италию.

Здесь он изучал и копировал антики, творения Рафаэля, Рубенса, Микеланджело и т.д. У итальянских художников он почерпнул

те тенденции к обобщению,

монументальности, благородству языка,

которые скажутся в работе над

монументальными замыслами ближайших лет.

Как отмечает Турчин: «Жерико стремился

постичь тайну огромной жизненности,

масштабности образов произведений старых

мастеров, их воздействия на современного

зрителя. Стремясь к искусству активному,

действенному, он жаждал найти примеры того

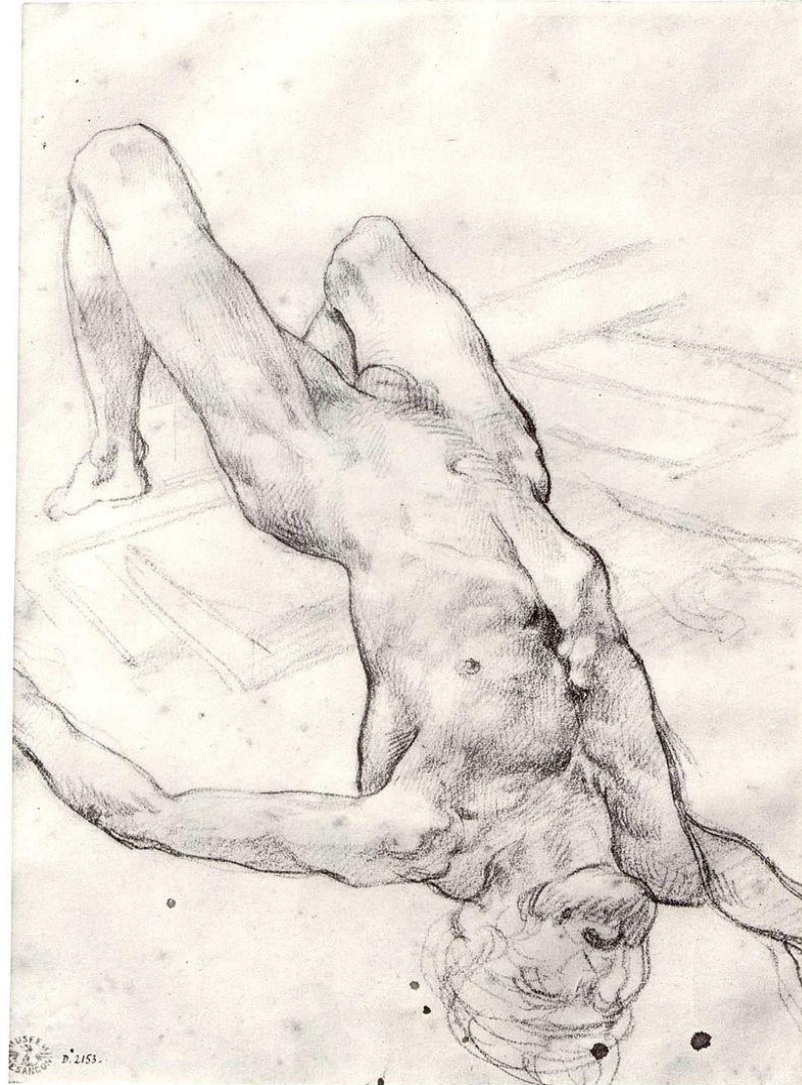
же понимания и в предшествующие времена.

Этим определялась направленность его

поисков».

Новый этап творчества мастера, начавшийся по возвращении его в Париж, был отмечен созданием картины **«Плот "Медузы"»** (1818-1819). Поводом для создания картины послужила морская катастрофа, произошедшая 2 июля 1816 года у берегов Сенегала с пассажирами и членами команды фрегата «Медуза», покинувшими корабль, севший на мель, на плоту. Стремясь представить на полотне историю спасения в море людей, потерпевших кораблекрушение, художник сделал множество подготовительных штудий. Жерико воссоздавал события через изучение доступных ему документальных материалов и встречаясь со свидетелями, участниками драмы. Сам художник изготовил фигурки людей из воска и, располагая их на модели плота, изучал с разных точек зрения композицию, может быть, прибегая к помощи камеры-обскуры. Жерико был одним из первых в ряду европейских художников, практиковавших разработку изобразительного мотива в пластике.

Жерико позировал Эжен Делакруа, который также имел возможность наблюдать работу художника над картиной, ломающей все привычные представления о живописи.

«Обнаженный труп соскальзывающий в воду» - Безансон -
(для этой фигуры позировал Эжен Делакруа)

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

Параметры

«Анатомические фрагменты». 1819 год

В ноябре 1818 года Жерико уединился в своей мастерской, обрил голову, чтобы не было соблазна выходить на светские вечера и развлечения, и всецело отдался работе над огромным полотном – с утра до вечера, в течение восьми месяцев. Своеобразной пробой передачи человеческих частей тела являются работы **«Анатомические фрагменты»** и **«Этюд с отрубленными головами»**.

«Этюд с отрубленными головами»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

«Параметры»

«Плот "Медузы"». Фрагмент V
(натурщик в центре - Эжен Делакруа)

Жерико создал композицию из четырёх групп персонажей, отказавшись от классических построений с использованием параллельных линий, он сформировал энергичную диагональ. Гигантское полотно впечатляет своей выразительной мощью. Жерико сумел создать яркий образ, соединив в одной картине мёртвых и живых, надежду и отчаяние. Здесь нет центрального героя, свой замысел художник раскрывает через действия и эмоции каждого пассажира плота.

Картина была закончена в июле 1819 года. Перед Салоном большие холсты были собраны в фойе Итальянского театра. Здесь Жерико поновому увидел своё произведение и решил тут же переделать нижнюю левую часть, которая показалась ему недостаточно убедительной как основание для пирамидальной композиции.

Прямо в фойе театра он переписал её, добавляя две новые фигуры: соскальзывающее в море тело (для него позировал Делакруа) и человека, стоящего за отцом с мёртвым сыном.

Стоит отметить, что «Плот Медузы» размером с настоящий 7-метровый плот, который был построен моряками.

«Плот "Медузы"»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

"Параметры"

Жерико выставил «Плот "Медузы"» в Салоне 1819 года, причём, как отмечала критика, достойно удивления, что это полотно вообще было допущено к показу. Салон 1819 года изобиловал произведениями, прославляющими монархию; главным жанром на нём был исторический, также широко были представлены аллегорические и религиозные сюжеты.

Религиозная живопись патронировалась по особой программе и легко обошла доселе популярные мифологические сюжеты. Возможно, картина Жерико появилась в Салоне благодаря усилиям его друзей. Для снижения злободневности полотна, оно было выставлено под названием "Сцена кораблекрушения".

В настоящее время "Плот "Медузы"" находится в 77-м зале на первом этаже галереи Денон в Лувре вместе с другими произведениями французской живописи эпохи романтизма. «Плот "Медузы"» является одним из самых знаменитых полотен эпохи романтизма.

«Плот "Медузы"». Фрагмент III

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

"Параметры"

«Портрет Эжена Делакруа». 1819 год

Жерико умножает этюды с натуры, работает в госпитале, неутомимо пишет больных и умерших.

«Его мастерская, – передает его биограф, – превратилась в своего рода морг, где он сохранял трупы до полного их разложения, работая в обстановке, которую лишь на короткий срок могли переносить заходившие друзья и натурщики».

В 1820 году Жерико уехал в Англию, где провел два года. Там он познакомился с Джоном Констеблем, который своим энтузиазмом пробудил в Жерико новые силы, склонив его приняться, вопреки владевшей им депрессии, за второе большое произведение **«Скачки в Эпсоме» (1821)**.

Четыре лошади вихрем летят над полем скачек, их передние и задние ноги вытянуты параллельно земле. Создается впечатление необычайной стремительности, полета. Лошади, жокеи выписаны с большой тщательностью, с некоторой неожиданной для Жерико сухостью. Наоборот, пейзаж – покрытая зеленой травой равнина с холмами на горизонте, облачное с просветами небо – написан широко, обобщенно. Кажется, что лошади несутся вперед, а земля стремительно убегает под их ногами. Яркий образ скачущих лошадей, созданный Жерико, приобрел громадную популярность, сделался своего рода классическим каноном, был повторяем неслыханное количество раз, вызывая впечатление быстроты, полета.

Джон Констебль. Автопортрет

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

“Параметры”

«Скачки в Эпсоме». 1821 год

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

"Параметры"

«Известковая печь»

Весной 1822 года Жерико возвращается во Францию с пошатнувшимся здоровьем. Несмотря на это, за несколько месяцев он успевает создать ряд интересных произведений. Такова прежде всего его **«Известковая печь»**, которую следует рассматривать как важный этап в развитии реалистического пейзажа.

«Все сурово в этом пейзаже – отсутствие деревьев, всякой растительности подчеркивает пустынность, заброшенность места, – пишет Б. Н. Терновец. – Колорит картины еще усиливает это настроение. Красочная гамма сведена к коричневым, тепло-зеленым, серо-желтым тонам. Жерико в этом произведении выступает родоначальником реалистического пейзажа, он подымает значение пейзажа как самостоятельного жанра».

Кроме того, Жерико создает замечательную **серию портретов душевнобольных.**

Образы эти овеяны какой-то возвышенной грустью, носят отпечаток той высокой гуманности, которой проникнуто отношение художника к сломленным, потерянным человеческим существам.

Серия портретов душевнобольных, написанная Жерико незадолго до смерти, сегодня считается одной из вершин французской живописи XIX века. Эти портреты художник написал для доктора Жорже, директора одной из главных парижских психиатрических лечебниц. Всего Жерико создал десять портретов. В 1828 году их разделили поровну. Пять портретов были отсланы в Бретань некоему врачу по имени Марешаль, и с тех пор о них ничего не известно. А пять остались в Париже, у доктора Лашеза. Теперь эти портреты разбросаны по разным музеям. Каждый из них иллюстрирует определенную «мономанию» (одержимость). Жерико написал самых разных сумасшедших страдающих клептоманией, страстью к азартным играм и прочими психическими расстройствами.

«Старуха, страдающая манией зависти
(Гиена Сальпетриера)»

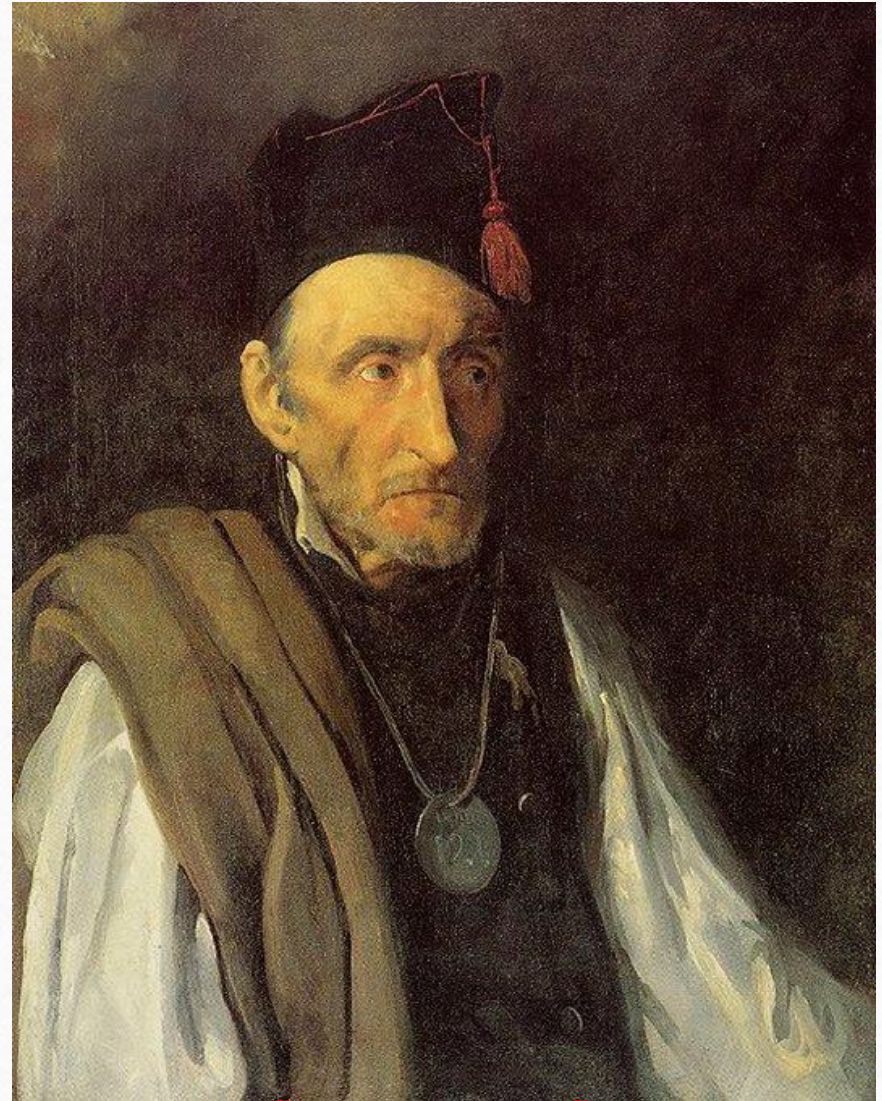
Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

«Параметры»

«Старуха, страдающая лудоманией (страстью к играм)»

«Мужчина, воображающий себя полководцем»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в ра

«Параметры»

«Клептоман»

«Мужчина, страдающий манией похищения детей»

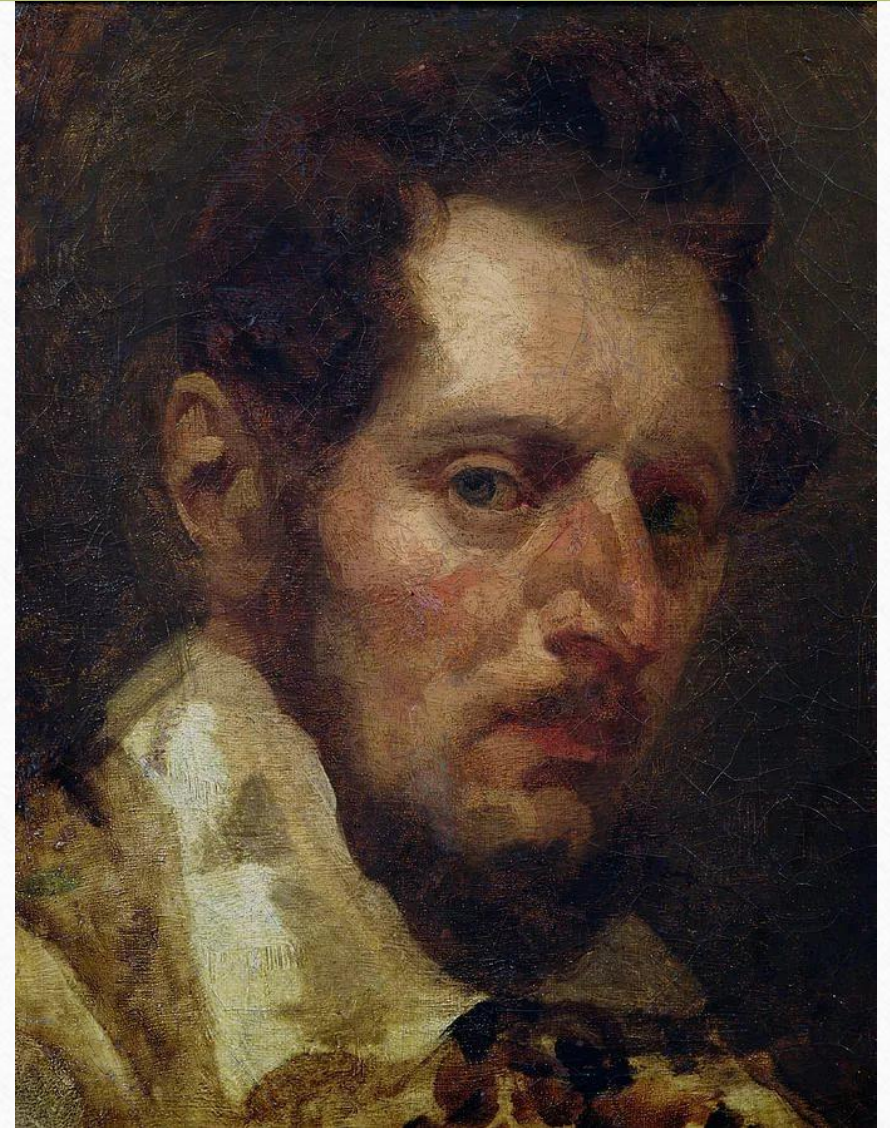
Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

"Параметры"

К несчастью, серьезная болезнь не позволила художнику реализовать все таланты. В феврале 1823 года он слег в постель. Причиной стало неудачное падение с лошади. Вскоре на месте ушиба образовался нарыв. Художник вскрыл его нестерильным ножом, и через некоторое время у него началось заражение крови.

. Посетивший его в декабре 1823 года Делакруа записывает в дневнике: «Сегодня вечером я был у Жерико. Какой печальный вечер! Он умирает, его худоба ужасна; его бедра стали толщиной с мои руки, его голова – голова умирающего старика... Какое ужасное изменение! Возвратился домой полный энтузиазма перед его живописью. В особенности этюд головы карабинера! Помнить о нем. Это указующая вежа. Прекрасные этюды! Какая крепость! Какое превосходство! И умирать рядом со всеми этими работами, созданными во всей силе и страсти молодости, когда не можешь повернуться ни на палец в своей кровати без чужой помощи!»
Жерико умер 26 января 1824 года в возрасте 33 лет.

«Теодор Жерико. Автопортрет»

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

"Параметры"

Ари Шеффер

«Смерть Теодора Жерико с его друзьями полковником Бро де Комером и художником Пьером-Жозефом Дедрё-Дорси». 1824 год

Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в р

Параметры