

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ. БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА

2ая половина XIX в.

ЖИВОПИСЬ ФРАНЦИИ

Во второй половине XIX в.

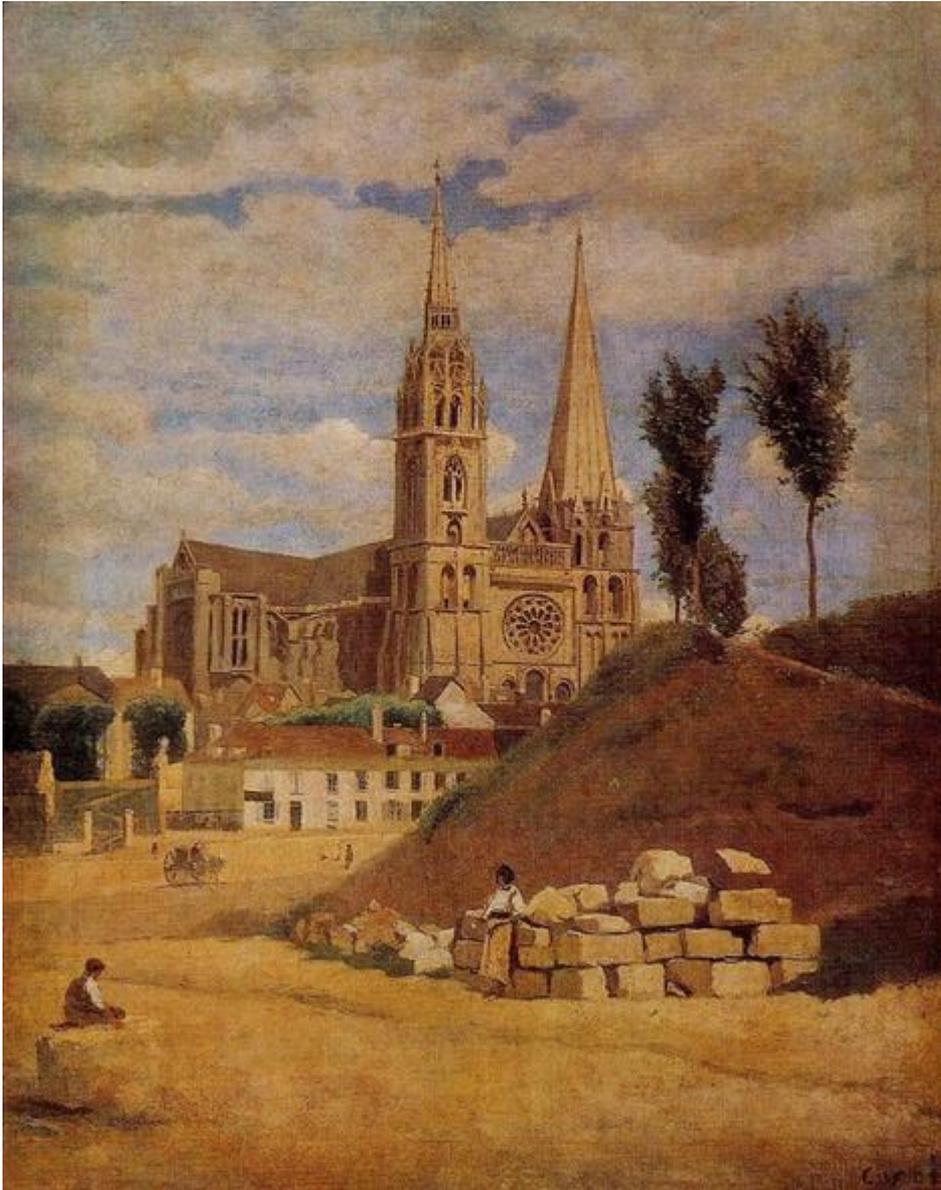
К. Коро
«Мельница в Морване»,
1831 г.

- Во второй половине XIX в. многие французские мастера стремились достичь наибольшей достоверности в изображении природы и человека, искали новый художественный язык, способный правдиво отразить действительность. Ведущим принципом в искусстве этого периода стал реализм (от лат. *realis* — «вещественный», «действительный»).

КАМИЛЬ КОРО (1796—1875)

- Корро родился в Париже в семье владельцев модной мастерской. По настоянию родителей он, закончив лицей, пять лет проработал торговцем сукном, но коммерсант из него не получился. Отец назначил ему скромное содержание и разрешил заниматься живописью:
- Корро выбрал пейзаж — жанр, не признанный в академических кругах.

- Коро совершил несколько поездок в Италию, побывал в Голландии, Бельгии, Англии, объездил Францию.
- Путешествуя по своей стране, он, подобно английскому современнику Джону Констеблу, впервые открыл для французского искусства родную природу («Шартрский собор», 1830 г.; «Мельница в Морване», 1831 г.). Художник обычно писал на натуре маленькие эскизы. Заканчивал работы он в мастерской, дополняя и изменяя их. «Я заметил, что всё написанное с первого раза более свободно, более красиво по форме, — говорил Коро и добавлял: — ... Я вижу также, как строго надо следовать природе и не довольствоваться набросками, сделанными наспех».

«Шартрский собор», 1830
г.

- Начиная с 30-х гг. Коро стал включать в пейзажи античных мифологических персонажей.
- Эмиль Золя так оценил подобные произведения: «Я любил бы Коро безгранично, если бы он согласился раз навсегда уничтожить нимф, которыми он населяет свои леса, и заменить их крестьянками... Мне в тысячу раз дороже маленькие карманные этюдики, эскизы, сделанные им в полях, лицом к лицу с могущественной природой».

«Гомер и пастухи», 1845

Г.;

- ▣ В зрелых работах Коро очертания деревьев, зданий, фигур растворяются в воздушной дымке, которая окутывает предметы. Художник сознательно сократил число красок на своих полотнах и писал, используя множество полутонов.

Воз сена. 60-е гг. XIX
в.

- Отношение к творчеству художника было неоднозначным: одни критиковали работы за небрежность исполнения, другие восхищались непосредственностью и искренностью живописной манеры.
- Выставляясь в каждом Салоне с 1827 г., Коро получил одобрение жюри и публики только в 1865 г. Через два года на Всемирной выставке французское правительство вручило ему орден Почётного легиона.

«Порыв ветра», 1864

Г.

БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА

- Барбизон, маленькая деревушка на окраине Фонтенбло, загородной королевской резиденции близ Парижа, ничем особенным не примечателен. Вряд ли кому-нибудь из французских художников XVII или XVIII столетия пришло бы в голову писать незамысловатые пейзажи этих мест. Однако именно в Барбизоне в 30—60-х гг. XIX в. предпочитала работать группа живописцев, получившая название барбизонской школы.

Теодором Руссо (1812—1867)

- В Салоне 1833 г. «Вид в окрестностях Гранвиля», написанный в том же году Пьером Этьеном Теодором Руссо (1812—1867), выглядел словно окно в живую природу.
- Изображение обыкновенной природы, лишённой драматических эффектов, стало своеобразным манифестом этих художников, для которых жёсткие, консервативные и далёкие от жизни требования академии были неприемлемы и мешали творческому развитию.

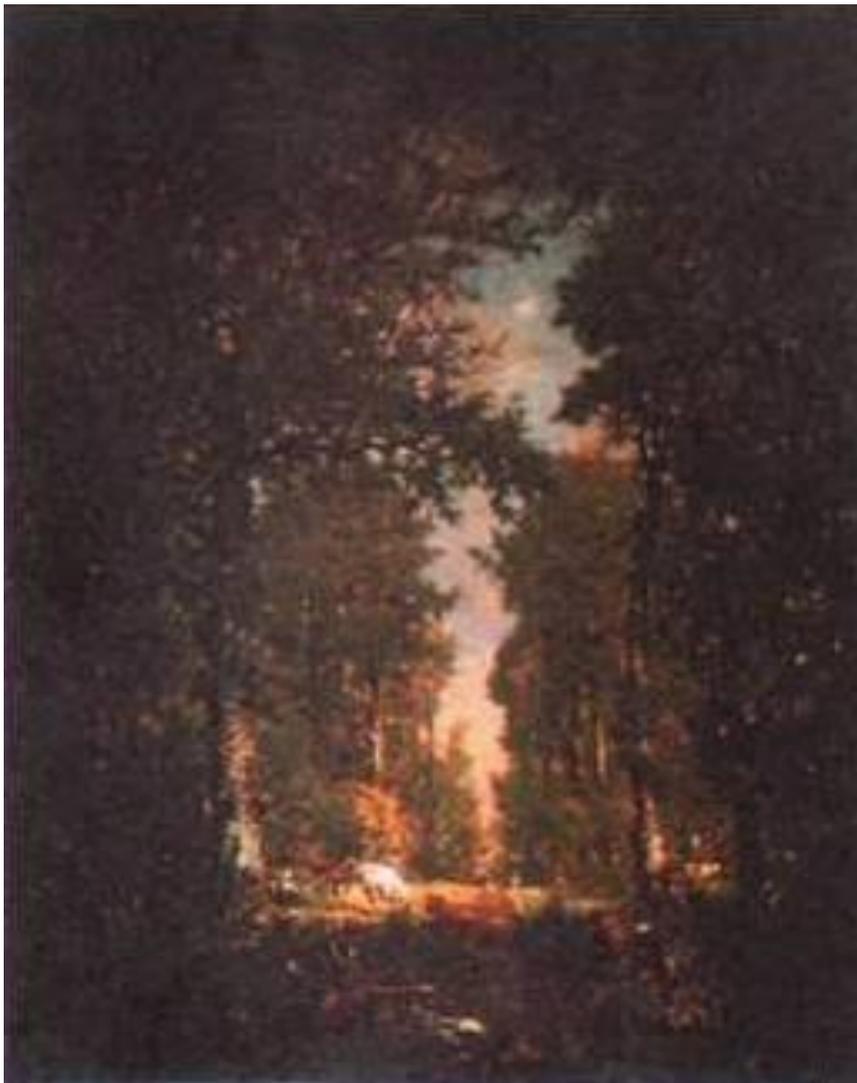

Вид в окрестностях Гранвиля.
1833 г.

- Через два года Руссо пытался показать в Салоне пейзаж, созданный в Юрских горах Швейцарии. Вместо величественных горных вершин он изобразил стадо коров, медленно бредущее между осенними деревьями. Жюри Салона посчитало себя оскорблённым столь простым сюжетом, и картина была отвергнута. Однако мнение Салона оспаривали некоторые критики и художники, а один из них, живописец Ари Шеффер (1795–1858), купил пейзаж и выставил его в своей мастерской.
- Салон счёл поведение Руссо вызывающим и в течение тринадцати лет не принимал его работ.

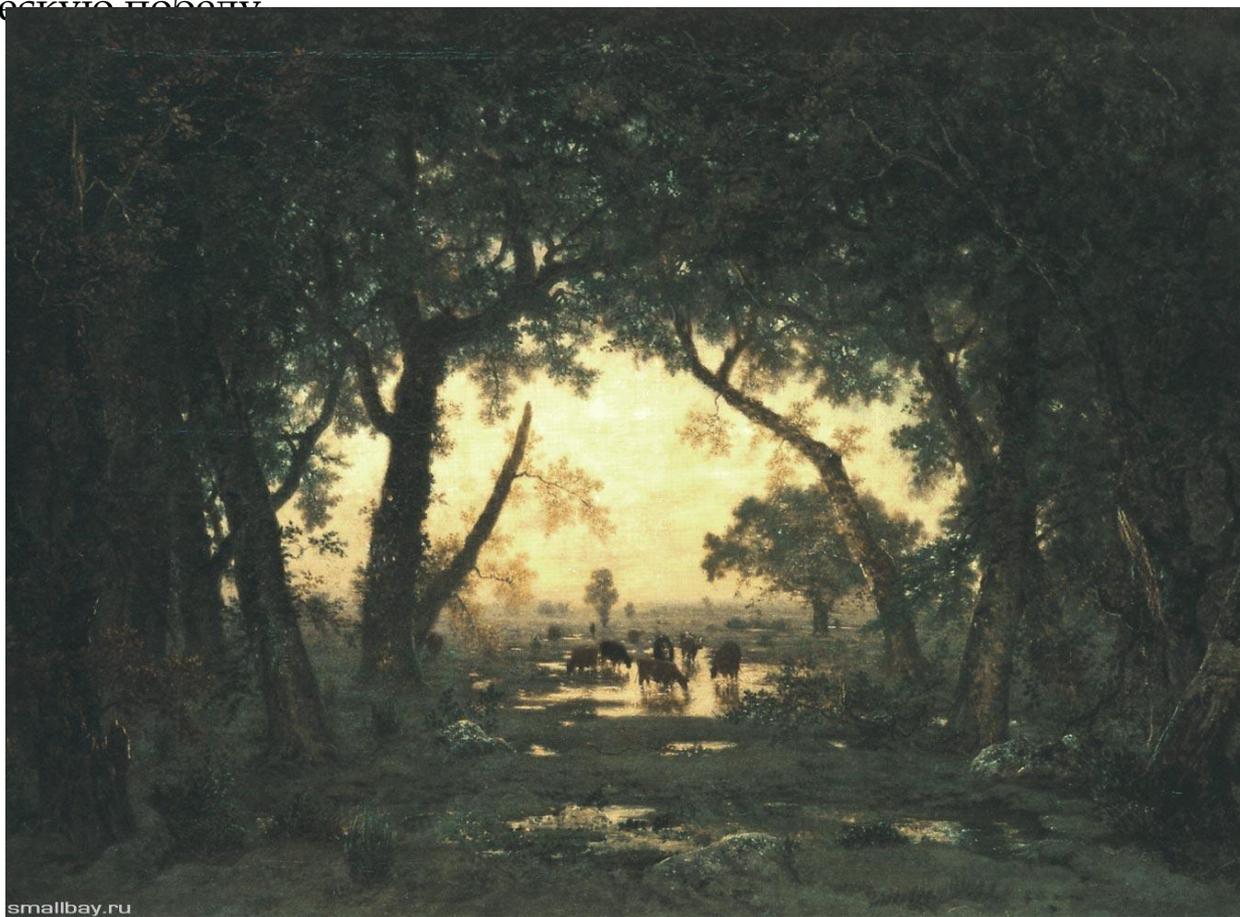
«Спуск коров с высокогорных пастбищ Юры», 1835 г.

«Аллея в лесу Л'Иль-Адам»
(1846—1849 гг.)

- После провала в Салоне Руссо приобрёл немало друзей, среди которых были художники-пейзажисты Жюль Дюпре (1811 — 1889) и Нарсис Виржилль Диаз де ла Пенья (1808 — 1876). Это знакомство положило начало барбизонской школе.
- Февральская революция 1848 г., свергшая монархию и установившая республиканский строй, всколыхнула всю страну и изменила художественную жизнь Парижа. Жюри Салона было упразднено, и его двери открылись для всех желающих. В 1849 г. Руссо выставил в Салоне картину «Аллея в лесу Л'Иль-Адам», изображающую весенний лес. Художник как будто увлекает зрителя в чащу передний план затемнён, второй залит солнцем и манит взгляд. Поверхность картины покрыта мелкими мазками красок разнообразных оттенков, которые словно лепят стволы и листву деревьев, зелень травы.

- В 1848 г. Руссо поселился в Барбизоне, где создал немало пейзажей. На картине «Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце» огромные деревья образуют тёмное овальное обрамление, сквозь которое виден светлый второй план — в водах болота отражается растительность и бродят коровы. По мнению художника, здесь ему удалось передать ощущение, что деревья погружены в тихую беседу. На Всемирной выставке 1855 г. Руссо за эту картину получил золотую медаль, что означало признание и творческую победу.

«Выход из леса Фонтенбло со стороны Броль. Заходящее солнце»
(1848 – 1850 гг.)

Жюль Дюпре (1811 — 1889)

- Жюль Дюпре, как и Руссо, начал выставлять работы в 30-х гг. В то время художник посетил Англию и познакомился с творчеством Джона Констебла. Впечатления от его живописи он пронёс через всю жизнь.

«Большой дуб» (1844 — 1855 гг.).

Шарль Франсуа Добиньи (1817— 1878)

- С барбизонцами тесно связан Шарль Франсуа Добиньи (1817 – 1878), изображавший простую, неза- теявленную природу и крестьян. Пейзаж «Запруда в долине Оптево» был показан на Всемирной выставке в Париже, и его высоко оценила критика. Мастер увлекался видами рек и озёр; путешествуя по реке Уазе, он писал пейзажи прямо в лодке.

«Запруда в долине Оптево» (1855 г.)

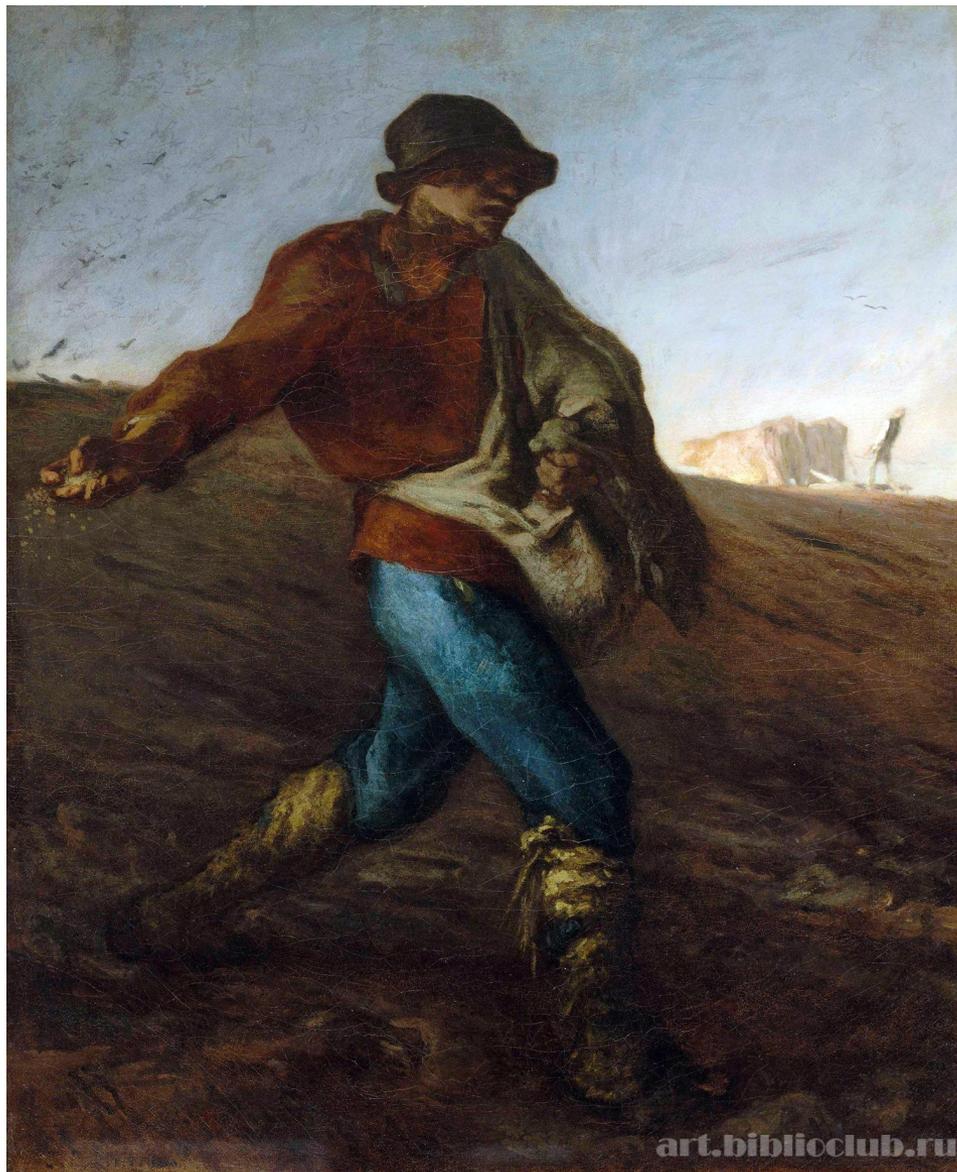
- ▣ Тонкие цветовые переходы в воде и небе, отражения деревьев и облаков, влажность воздуха Добиньи отразил в «Берегах реки Уазы» (в 50-х гг. он написал несколько вариантов этой картины). Живописцы барбизонской школы оказали заметное влияние на развитие реалистического искусства во Франции. Их пейзажи научили публику воспринимать живые впечатления от природы. Отныне к пейзажу перестали относиться как к второстепенному и незначительному жанру.

Берега реки Уазы. Конец 50-х гг. XIX

в.

ЖАН ФРАНСУА МИЛЛЕ (1814—1875)

- Жан Франсуа 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 деньги и позволили учиться живописи. 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.
- «Сеятель». 1850

«Сборщицы колосьев» (1857
г.)

- 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 столетия.

Жан-Франсуа Милле «На работу». 1857