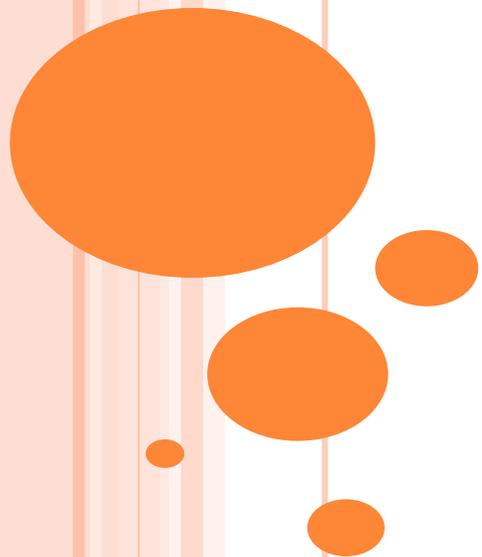

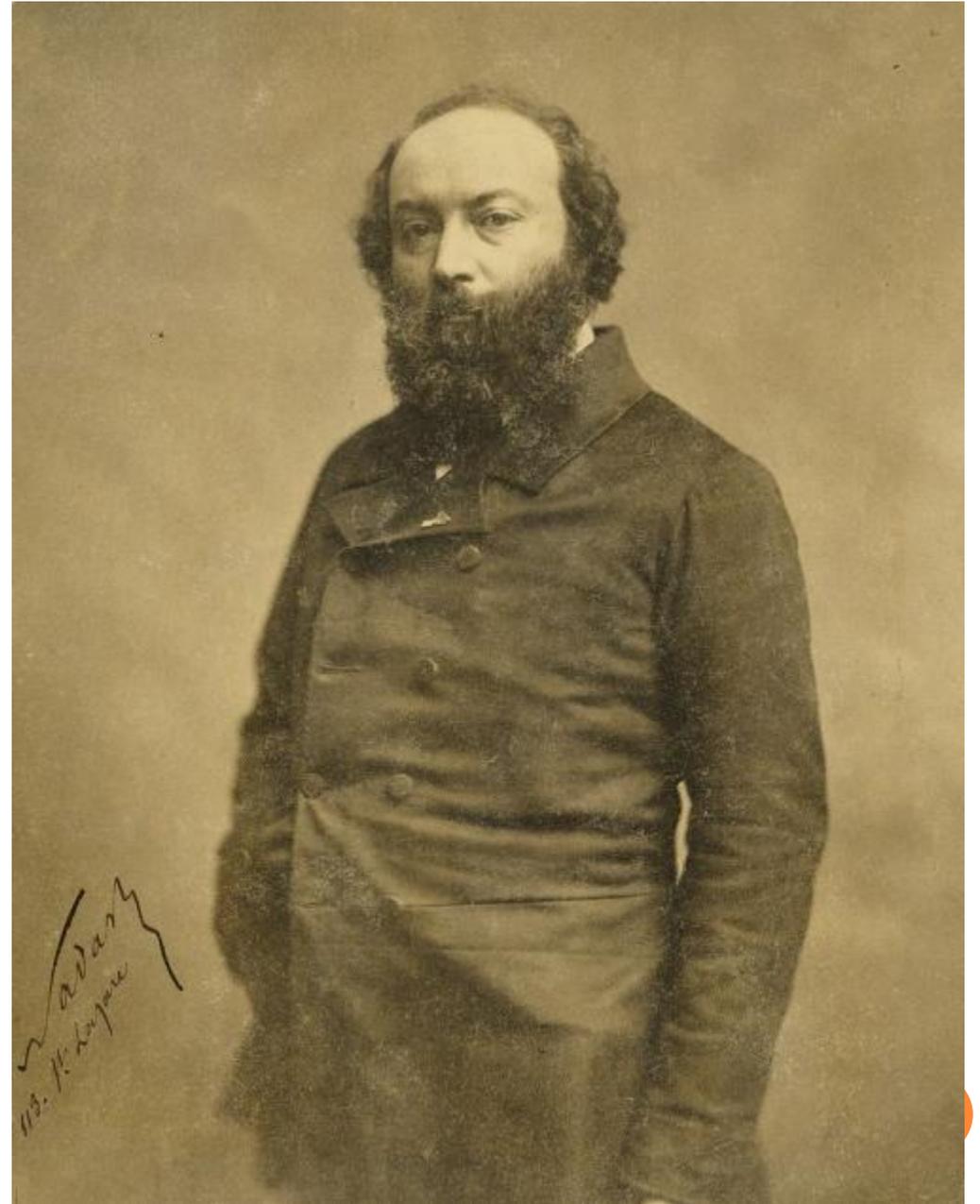
**ИСКУССТВО РЕАЛИЗМА ВО ФРАНЦИИ СЕРЕДИНЫ XIX
ВЕКА. ЗНАЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ 1830 И
1848 ГГ.**

**О. ДОМЬЕ, Ф. МИЛЛЕ, Г. КУРБЕ, К. КОРО.
ПРОБЛЕМА ПЛЕНЭРА И БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА.**

ПЬЕР ЭТЬЕН ТЕОДОР РУССО (1812 – 1867)

- Сын парижского портного, впервые увидев дикую природу, захотел стать художником. На свой первый пленэр он вышел в 17 лет в лесу Фонтенбло возле деревни Барбизон, и уже не смог остановиться. В природе его поражало всё: бесконечное небо с закатами, бурями, тучами, грозами, ветрами или без всего этого; величие гор — с камнями, лесами, ледниками; широкий горизонт равнин с пологими пастбищами и лоскутами полей; все времена года (зиму как она есть он написал первым из французов); деревья, жизнь каждого из которых больше и торжественнее человеческой; море, ручьи, даже лужи и болота. Усилиями Руссо пейзаж перешел из условного изображения в натурное, а из вспомогательного жанра — в перворазрядный (каким раньше была только историческая живопись).

- Чтобы написать антологию пейзажа Франции, «художник своей страны» объехал и обошел ее всю — благо он был неутомимым пешеходом и спартанцем в быту и меню. И перфекционистом.
- Парижский Салон принял пейзаж 19-летнего Руссо на выставку, а уже в 23 отказал его «дерзкой композиции и пронзительному колориту».
- Дюжину лет без выставок Руссо смягчал тон своих пейзажей, бури уступили простоте, тишине и философскому размышлению. Так его картины стали сводом проникновенной лирики.
- В любимый Барбизон он приезжал каждый год, а в 36 лет переселился насовсем, разочаровавшись и в любви, и в сокрушительном натиске революции.
- В 30–60-х гг. 19 в. к Руссо и его рисованию природы непосредственно на природе в Барбизоне присоединились другие художники: Милле, Каба, Добиньи и Дюпре, которых стали называть *барбизонцами* — и мир стал узнавать о «**барбизонской школе**».

- Одной из ранних известных работ художника является небольшая картина, хранящаяся в ленинградском Эрмитаже, — «Рынок в Нормандии».
- Здесь изображена улочка небольшого городка, оживленная рыночной торговлей. Утоптанная каменистая земля рыночной площади в крохотном городке, сложенном наполовину из плотного старого камня и наполовину из растресканного потемневшего дерева и разномастной кровельной дранки, занимает и, кажется, умиляет художника ничуть не меньше, чем здешние жители. Тень и свет одинаково касаются построек и людей, и в каждом лоскутке мягкие цветовые переходы обозначают то, что Руссо так любит «осязать» взглядом и кистью: фактуру реальных вещей и живое движение атмосферы.
- Художника интересуют все подробности городской жизни — в распахнутом окне на втором этаже дома он замечает женщину, он вглядывается в темноту в глубине распахнутой двери, в толпу покупателей и торговцев, изображенную на заднем плане.
- В дальнейшем Руссо отходит от такого типа «населенного» пейзажа, его привлекают не виды домов и улиц, а только природа, присутствие человека в которой эпизодично и незначительно.

Иллюстрации:

- *Рынок в Нормандии. 1845-1848. Государственный Эрмитаж*
- *Теодор Руссо. Хижина в лесу Фонтенбло. 1855.*

- На Всемирной выставке 1855 года 43-летнему Руссо вручили золотую медаль за картину «Выход из леса Фонтенбло. Заходящее солнце», что означало признание и творческую победу. Позже он написал парную к ней картину «Лес Фонтенбло. Утро».
- И наконец Салон, а за ним и Всемирная выставка 1867 года пригласили его в жюри.
- **Что рисовал?** Укромные уголки дикой природы, сельские закоулки, дубы, каштаны, скалы, ручьи, группы деревьев с маленькими фигурками людей или животных для масштаба, дрожь и мерцание воздуха в разное время суток.

Что пригодилось импрессионистам? Пленэр, штрих в виде запятой, умение видеть воздух, общий тон картины благодаря монохромному слою светотеней под цветными верхними слоями.

Теодор Руссо. Лес Фонтенбло. Утро. 1851 г.

БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА

- В противовес идеализации и условности «исторического пейзажа» академистов и романтическому культу воображения **Барбизонская школа** утверждала эстетическую ценность реальной природы Франции – лесов и полей, рек и горных долин, городков и деревень в их обыденных аспектах.
- **Барбизонцы** опирались на наследие голландской живописи 17 в. и английских пейзажистов начала 19 в. – Дж. Констебла и Р. Бонингтона, но, прежде всего, развивали реалистические тенденции французской пейзажной живописи 18 и 1-й четверти 19 вв. (особенно Ж. Мишеля и передовых мастеров романтической школы – Т. Жерико, Э. Делакруа).

- Работа с натуры над этюдом, а подчас и над картиной, интимное общение художника с природой сочетались у барбизонцев с тягой к эпической широте образа (иногда не чуждого своеобразной романтизации и героичности), а камерные картины чередовались с большими пейзажными полотнами.

БАРБИЗОНСКАЯ ШКОЛА

- ▣ **Барбизонская школа** разработала методику тональной живописи, сдержанной и нередко почти монохромной, богатой тонкими валерами, световыми и цветовыми нюансами; спокойные коричневые, бурые, зелёные тона оживляются отдельными звонкими акцентами.
- ▣ Композиция пейзажей Барбизонской школы естественна, но тщательно построена и уравновешена.

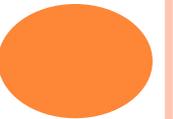
*Шарль Добиньи. Берега реки Уазы. Конец 50-х гг. XIX в.
Государственный Эрмитаж*

- ▣ Барбизонцы были основателями пленэрной живописи во Франции, придали пейзажу интимно-доверительный характер.
- ▣ С именами барбизонцев было связано создание «пейзажа настроения», предтечей которого был Камиль Коро, певец предрассветной мглы, закатов, сумерек.

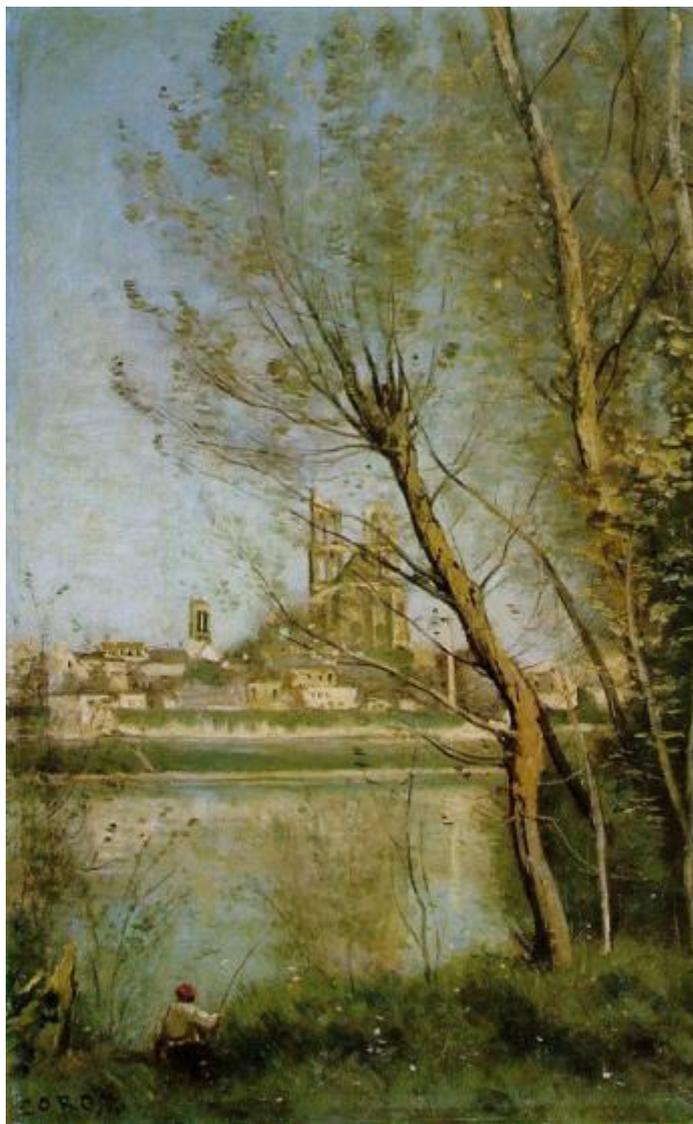
Камиль Коро (1796–1875)

- ❑ Камиль Коро учился у академических живописцев А. Мишаллона и В. Бертена, был в Италии в 1825–28, 1834 и 1843. Коро – один из создателей французского реалистического пейзажа 19 в. страстный поклонник природы, он неосознанно прокладывал путь импрессионистам. Именно Коро заговорил о **«живописном впечатлении»**.
- ❑ Стремясь к передаче первого, свежего впечатления, он отверг романтическую трактовку пейзажа с присущими ей идеализированными формами и цветовым решением, когда в своем стремлении к возвышенному, божественному художник-романтик изображал в картине пейзаж, отражавший состояние его души. При этом точная передача реального пейзажа значения не имела.
- ❑ Протестуя, возможно бессознательно, против такого подхода к живописи, Коро поднял знамя пленэризма.

КАМИЛЬ КОРО

- Различие между пейзажем у романтиков и у Коро – это различие между фактом и вымыслом.
- Вообще до Коро художники никогда не писали пейзажи маслом на природе. Романтики, как и старые мастера, иногда делали предварительные наброски на месте, с большим мастерством зарисовывая (карандашом, углем, сангиной и т.д.) формы деревьев, камней, берегов, а затем писали свои пейзажи в мастерской, используя эскизы лишь в качестве вспомогательного материала.

Теодор Жерико. «Потоп» 1814 г.

Камиль Коро. «Собор в Нанте», 1860 г.

- Интересно отметить, что работа над пейзажем в мастерской, вдали от природы, была общепринятой и даже Коро не осмеливался довести работу до последнего мазка на открытом воздухе и по привычке дописывал картины в мастерской.
- Работа с натуры сближает его с барбизонской школой.

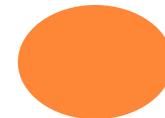
КАМИЛЬ КОРО.

ПЕЙЗАЖИ 1820–40-х гг.

- Жизненно-непосредственны и поэтичны этюды и картины Коро 1820–40-х гг., запечатлевшие французскую и итальянскую природу и памятники старины («Вид Колизея», 1826), с их светлым колоритом, насыщенностью отдельных цветовых пятен, плотным, материальным красочным слоем; Коро воссоздаёт прозрачность воздуха, яркость солнечного света; в строгой построенности и ясности композиции, чёткости и скульптурности форм заметна классицистическая традиция, особенно сильная в исторических пейзажах Коро («Гомер и пастухи», 1845).

▣ *«Гомер и пастухи», 1845*

▣ *«Вид Колизея», 1826*

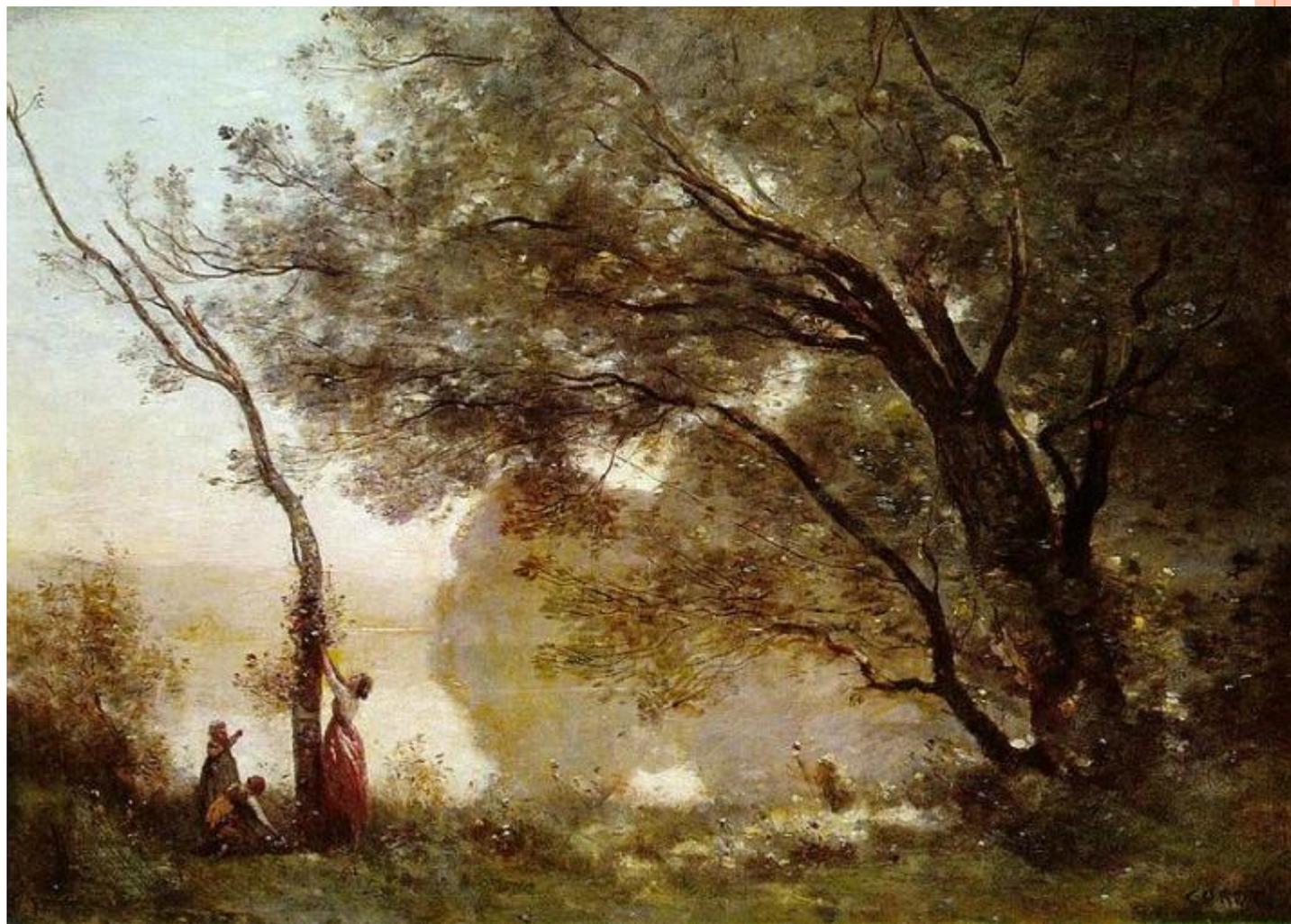

Камиль Коро.

Пейзажи 1850–70-х гг.

В 1850-х гг. в искусстве Коро усиливаются поэтическая созерцательность, одухотворённость, элегично-мечтательные нотки особенно в пейзажах, написанных по памяти, — «Воспоминание о Мортфонтене», (1864), как свидетельствует ее название, чарующий романтический ландшафт, оживленный женской и детскими фигурами, навеян приятными воспоминаниями об одном из прекрасных дней, проведенных в столь живописном месте. Это почти монохромный пейзаж с тихой гладью воды, таящими в тумане очертаниями неясного берега и пленительно трепетной световоздушной средой, погружающей весь пейзаж в легкую золотистую дымку.

Его живопись становится более изысканной, трепетной, лёгкой, палитра обретает богатство валёров.

Воспоминание о Мортфонтене, 1864. Лувр.

- В произведениях этого времени («Порыв ветра», 1865–70) Коро стремится зафиксировать мгновенные, изменчивые состояния природы, световоздушной среды, сохранить свежесть первого впечатления; т. о., Коро предвосхищает импрессионистический пейзаж.
- В картине «Порыв ветра» с ее мрачным небом, несущимися темными тучами, сбитыми в одну сторону ветвями деревьев и зловещим оранжево-желтым закатом все пронизано ощущением беспокойства. Женская фигура, прорывающаяся навстречу ветру, олицетворяет восходящую к традициям романтизма тему противостояния человека природной стихии.

Тончайшие переходы оттенков коричневатого, темно-серого и темно-зеленого цветов, их плавные переливы образуют единый эмоциональный цветовой аккорд, передающий грозную бурю. Изменчивость освещения усиливает настроение тревоги в воплощенном художником пейзажном мотиве.

«Порыв ветра», 1865–70

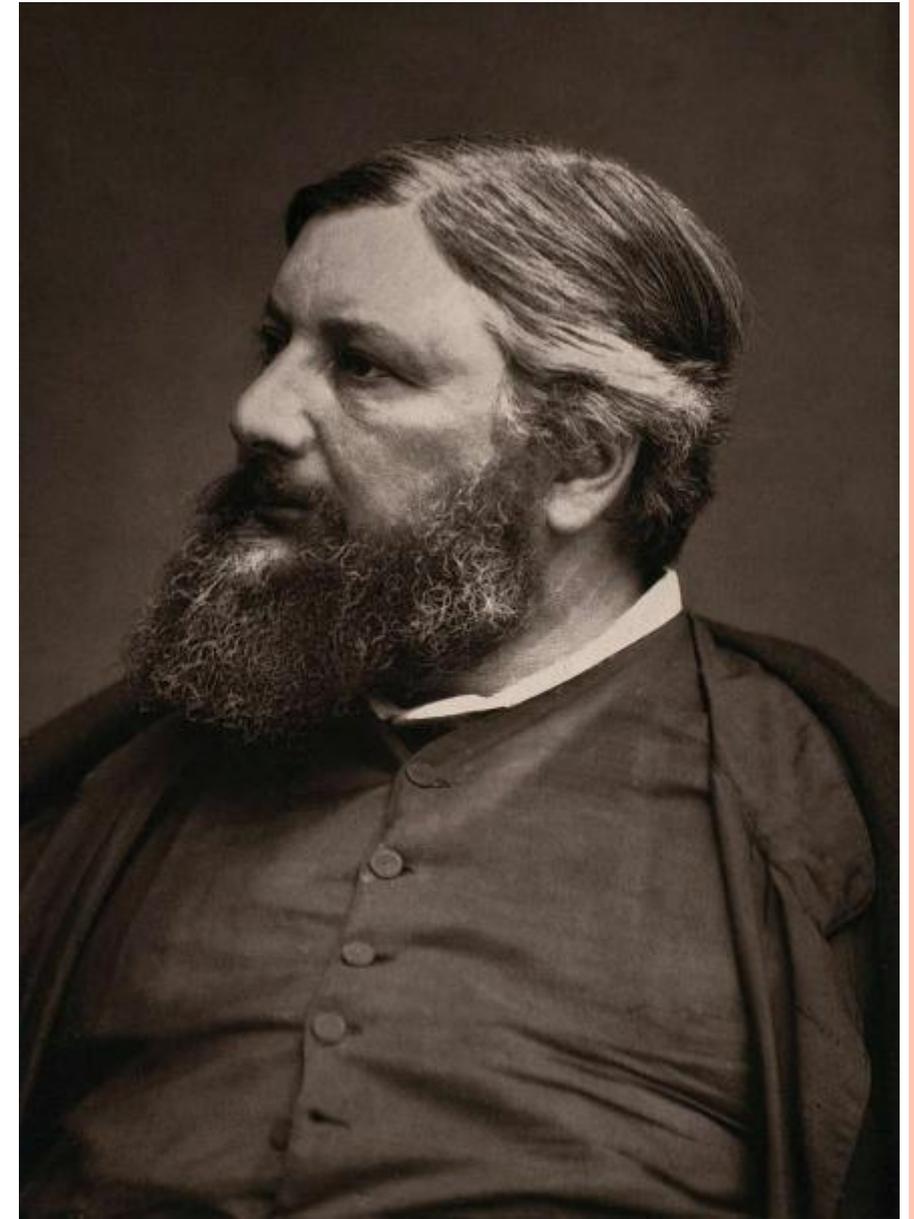
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

- Между 1850 и 1860 гг. во Франции было остановлено торжествующее шествие романтизма и набрало силу новое направление во главе с **Гюставом Курбе**, совершившее подлинный переворот в живописи, — демократический реализм.
- Его сторонники задались целью **отображать действительность такой, как она есть**, со всей ее «красотой» и «уродством».
- **Впервые в центре внимания художников оказались представители беднейших слоев населения:** рабочие и крестьяне, прачки, ремесленники, городские и сельские бедняки.
- Даже цвет использовался по-новому. Свободные и смелые мазки применявшиеся Курбе и его последователями, предвосхитили технику импрессионистов, которую они применяли при работе на пленэре.
- Творчество художников реалистов вызвало настоящий переполох в академических кругах. Исчезновение с их полотен греческих богов и библейских персонажей сочли едва ли не святотатством.
- **Мастера реалистической живописи демократического направления – Домье, Милле и Курбе**, которые во многом так и остались непонятыми, обвинялись в поверхностности, в отсутствии идеалов.

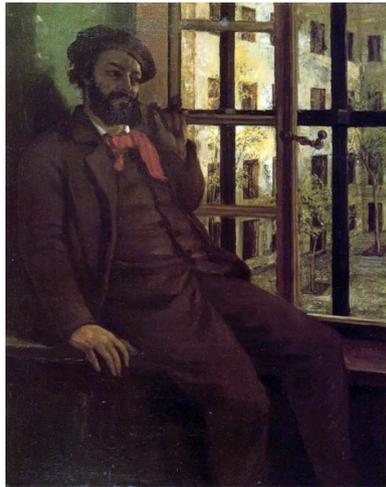
ГЮСТАВ КУРБЕ (1819–1877)

- Жан Дезире Гюстав **Курбе** родился в Орнани. Сын богатого фермера. С 1837 посещал рисовальную школу Ш. А. Флажуло в Безансоне.
- Систематического художественного образования не получил.
- Живя с 1839 в Париже, писал с натуры в частных ателье.
- Испытал влияние испанской и голландской живописи 17 в. Совершил поездки по Голландии (1847) и Бельгии (1851).
- Революционные события 1848, свидетелем которых был Курбе, во многом предопределили демократическую направленность его творчества.

ГЮСТАВ КУРБЕ

- ▣ Пройдя недолгий этап близости к романтизму (серия автопортретов);
- ▣ *«Отчаяние. Автопортрет»*.
- ▣ *Автопортрет (Мужчина с трубкой)»*.
- ▣ *Автопортрет с черной собакой 1842*
- ▣ *Автопортрет «Человек с трубкой»*
- ▣ *Человек с кожаным поясом. 1849*
- ▣ *Раненый*

ГЮСТАВ КУРБЕ

- («Влюблённые в деревне» или «Счастливые влюбленные», 1844), Курбе полемически противопоставляет ему (как и академическому классицизму) искусство нового типа, «позитивное» (выражение Курбе), воссоздающее жизнь в её течении, утверждающее материальную значимость мира и отрицающее художественную ценность того, что нельзя воплотить осязательно-предметно.

Счастливые влюбленные

ГЮСТАВ КУРБЕ

В своих лучших произведениях «Дробильщики камня» (1849),

В письме к Вею Курбе описывает полотно и рассказывает об обстоятельствах, породивших ее замысел: «Я ехал на нашей повозке в замок Сен-Дени, около Сеэн - Варе, неподалеку от Мезьера, и остановился посмотреть на двух человек — они представляли собой законченное олицетворение нищеты. Я тотчас же подумал, что передо мной сюжет новой картины, пригласил обоих к себе в мастерскую на следующее утро и с тех пор работаю над картиной...

на одной «стороне полотна изображен семидесятилетний старик; он согнулся над работой, молот его поднят вверх, кожа загорелая, голова затенена соломенной шляпой, штаны из грубой ткани все в заплатах, из когда-то голубых порванных носков и лопнувших снизу сабо торчат пятки. На другой стороне — молодой парень с пропыленной головой и смуглым лицом. Сквозь засаленную, изодранную рубаху видны голые бока и плечи, кожаные подтяжки поддерживают то, что некогда было штанами, на грязных кожаных башмаках со всех сторон зияют дыры. Старик стоит на коленях; парень тащит корзину со щебнем. Увы! Вот так многие начинают и кончают жизнь».

«Похороны в Орнани» (1849)

Курбе показывает действительность во всей ее серости и убогости. Композиции этого периода отличаются пространственной ограниченностью, статичным равновесием форм, компактной группировкой или вытянутым в виде фриза (как в «Похороны в Орнани») расположением фигур, мягким, приглушённым цветовым строем.

два церковных сторожа

мать Курбе и три его сестры

Работоспособность Курбе в молодые годы поразительна. Он захвачен грандиозным замыслом. На огромном холсте (3,14 x 6,65 м), в знак уважения к памяти своего деда Удо, республиканца эпохи Великой французской революции, оказавшего сильное влияние на формирование политических взглядов Курбе, он пишет **«Историческую картину одного погребения в Орнани»** (1849 – 1850)— так он сам называет «Похороны в Орнани».

На полотне Курбе расположил около пятидесяти фигур в натуральную величину.

Четыре человека в широкополых шляпах только что принесли гроб

ГЮСТАВ КУРБЕ

- Принцип общественной значимости искусства, выдвинутый в современной Курбе художественной критике, находит воплощение в его произведениях «Встреча» («Здравствуйте, господин Курбе!»; 1854), где передан момент встречи гордо шествующего художника с меценатом А. Брюа.

«Встреча, или Здравствуйте, господин Курбе» Гюстав Курбе

«Ателье» (1855) – аллегорическая композиция, в которой Курбе представил себя в окружении своих персонажей и своих друзей.

ГЮСТАВ КУРБЕ

- В 1856 г. Курбе написал картину «Девушки на берегу Сены», сделав тем самым важный шаг на пути сближения с пленэристами. Курбе исполнил ее в смешанной манере: пейзаж он написал непосредственно на природе, а фигуры приписал затем в мастерской.
- Избрав главным средством живописного языка не локальный цвет, а тон, его градации, Курбе постепенно уходит от сдержанной, порой суровой палитры 1840 – начала 1850-х гг., высветляя и обогащая её под влиянием работы на пленэре, добиваясь светонасыщенности красок и одновременно выявляя фактуру мазка.

ГЮСТАВ КУРБЕ

Во время недолгого правления Парижской Коммуны 1871, Курбе был выбран министром изящных искусств.

Он много сделал для спасения музеев от разграбления, но на его совести - один довольно странный поступок. На Вандомской площади в Париже стояла колонна - копия знаменитой колонны Траяна, - поставленная в ознаменование военных побед Франции. У коммунаров эта колонна прочно ассоциировалась с кровавым императорским режимом.

Поэтому одним из первых решений Коммуны было снести колонну. Курбе был целиком «за»:

- Мы сделаем доброе дело. Быть может, тогда подружки новобранцев не будут мочить слезами столько платочков.

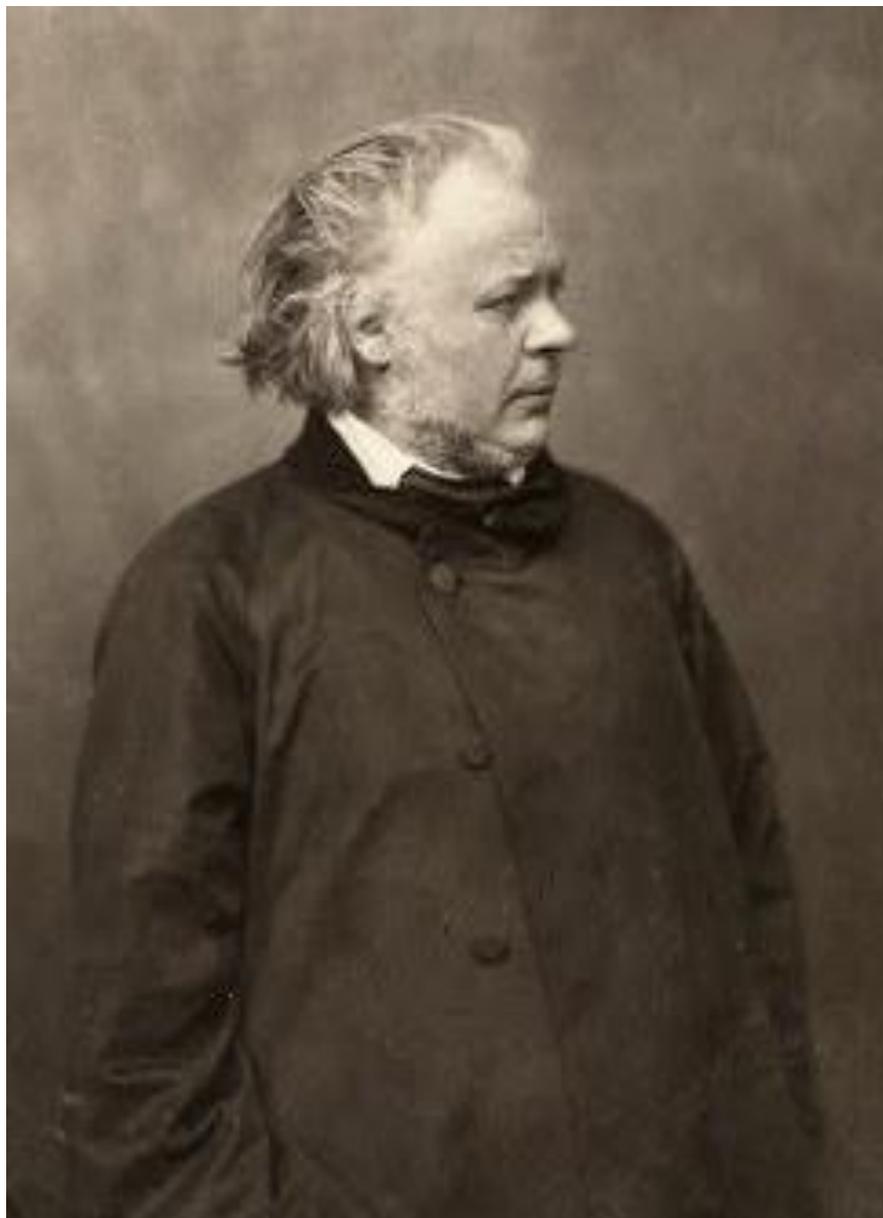
Но когда колонну валили, Курбе затосковал:

- Падая, она раздавит меня, вот увидите.

И он оказался прав. После падения Коммуны ему припомнили колонну, стали называть «бандитом», и в конце концов суд обвинил его в разрушении памятников.

- Курбе пришлось отсидеть несколько месяцев в тюрьме. Имущество художника было распродано, но и после выхода из тюрьмы он был обязан платить 10000 франков каждый год.
- Он вынужден был до самой смерти скрываться в Швейцарии от выплаты гигантского штрафа. Через 7 лет Курбе умер в бедности.

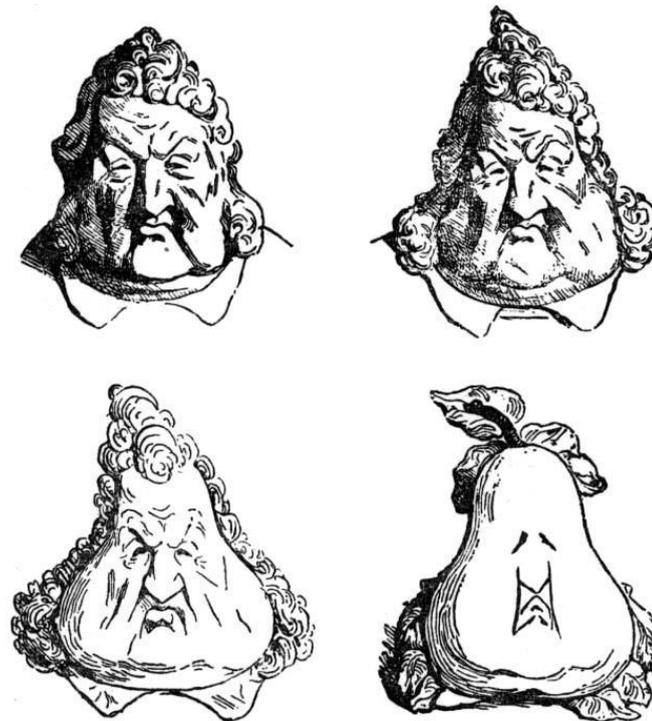
ОНОРЕ ВИКТОРЬЕН ДОМЬЕ (1808–1879)

- Крупнейшим живописцем, скульптором и литографом 19 в. был Оноре Викторьен Домье. Родился в Марселе. Сын мастера-стекольщика.
- С 1814 жил в Париже, где в 1820-х гг. брал уроки живописи и рисунка, овладевал ремеслом литографа, выполнял мелкие литографские работы.
- Творчество Домье сложилось на основе наблюдения уличной жизни Парижа и внимательного изучения классического искусства.

КАРИКАТУРЫ ДОМЬЕ

- Домье, по-видимому, участвовал в Революции 1830, а с установлением Июльской монархии стал политическим карикатуристом и завоевал общественное признание беспощадной острогротескной сатирой на Луи Филиппа и правящую буржуазную верхушку.
- Обладая политической проницательностью и темпераментом борца, Домье сознательно и целеустремлённо связал своё искусство с демократическим движением. Карикатуры Домье распространялись в виде отдельных листов или публиковались в иллюстрированных изданиях, где сотрудничал Домье.

Карикатура на короля Луи Филиппа

Скульптуры Домье

- Смело и точно вылепленные скульптурные эскизы-бюсты буржуазных политических деятелей (раскрашенная глина, около 1830–32, сохранились 36 бюстов в частном собрании) послужили основой для серии литографических портретов-шаржей («Знаменитости золотой середины», 1832–33).

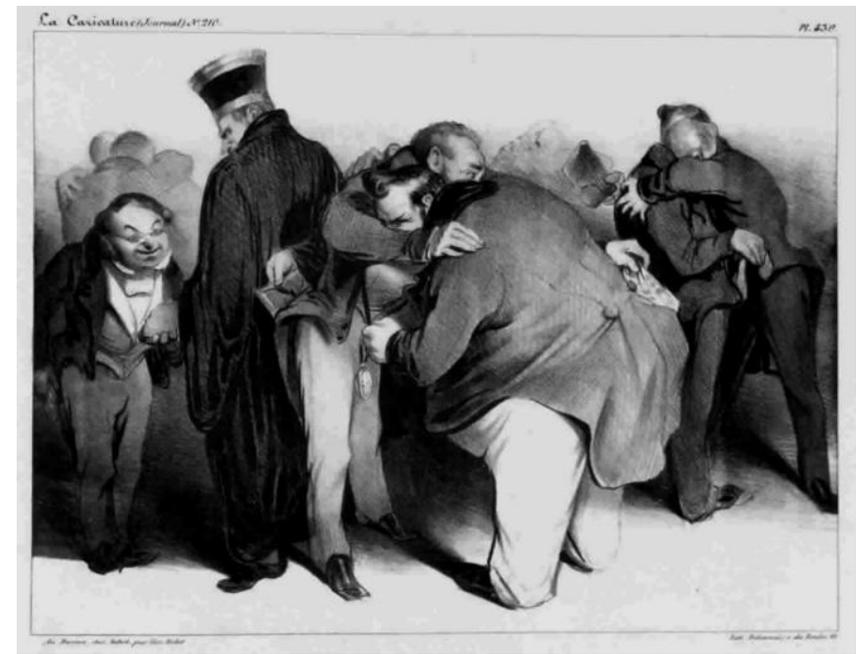

КАРИКАТУРА НА КОРОЛЯ

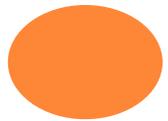
- В 1832 Домье за карикатуру на короля (литография «Гаргантюа», 1831) был заключён на полгода в тюрьму, где общение с арестованными республиканцами укрепило его революционные убеждения.

Высокой степени художественного обобщения, мощной скульптурности форм, эмоциональной выразительности контура и светотени Домье добился в литографиях 1834; в них обличаются бездарность и своекорыстие власть имущих, их лицемерие и жестокость (коллективный портрет Палаты депутатов – «Законодательное чрево»; «Все мы честные люди, обнимемся», «Этого можно отпустить на свободу»).

- «Этого можно отпустить на свободу»
- «Все мы честные люди, обнимемся»
- «Законодательное чрево»

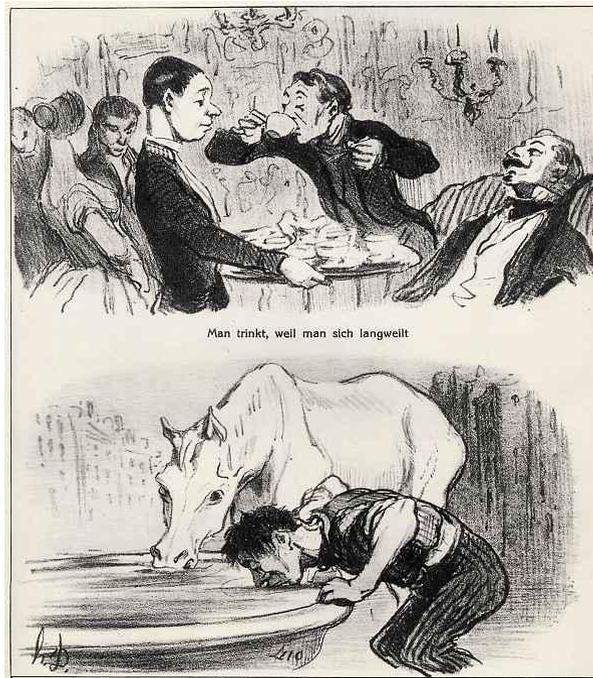
ОНОРЕ ВИКТОРЬЕН ДОМЬЕ

- Запрещение политической карикатуры и закрытие «Карикатюр» (1835) вынудили Домье ограничиться бытовой сатирой. В сериях литографий «Парижские типы» (1839–40),

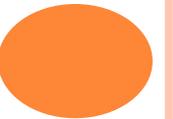

Оноре Викторьен Домье

- «Супружеские нравы» (1839–1842), «Лучшие дни жизни» (1843–1846), «Люди юстиции» (1845–48), «Добрые буржуа» (1846–49) Домье едко осмеивал и клеймил лживость и эгоизм мещанской жизни, духовное и физическое убожество буржуа, раскрывал характер буржуазной социальной среды, формирующей личность обывателя.
- Из серии «Добрые буржуа» (1846–49)
- Из серии «Люди юстиции» (1845–48)
- Из серии «Супружеские нравы» (1839–1842)
- Из серии «Лучшие дни жизни» (1843–1846)

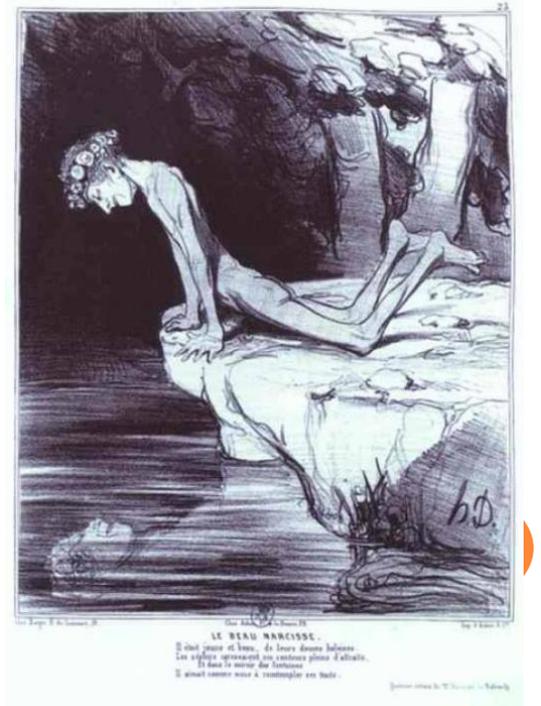
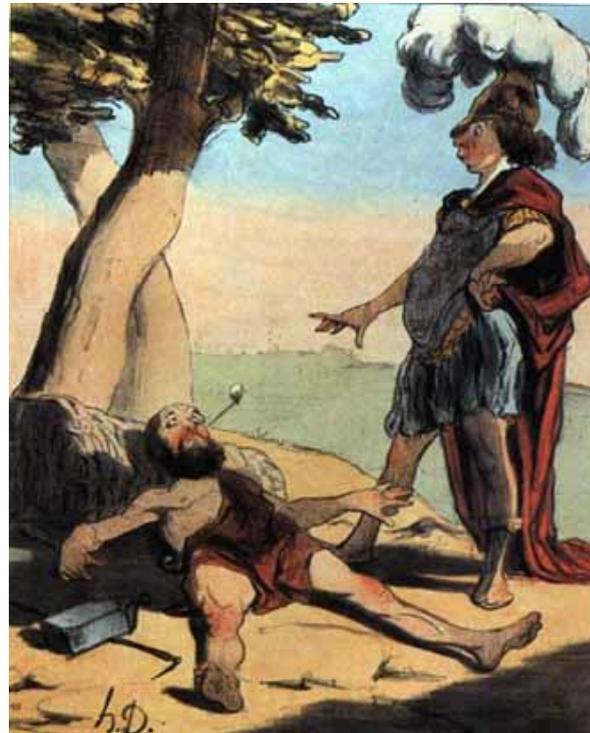
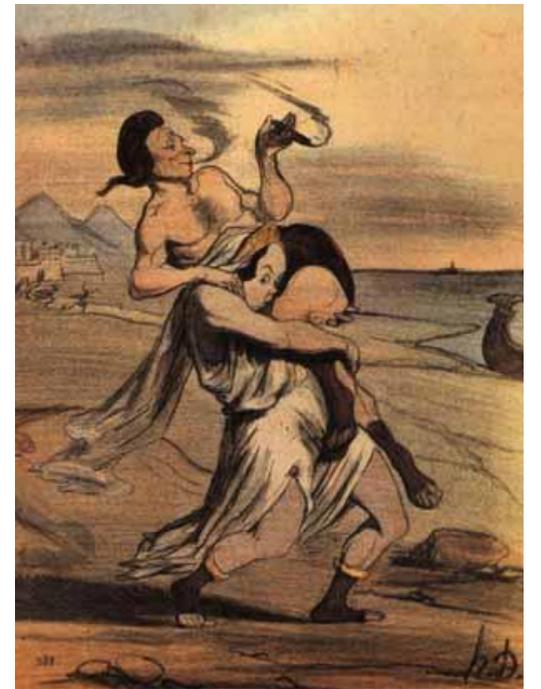

- Типичный образ, концентрирующий пороки буржуазии как класса, Домье создал в 100 листах серии «Карикатюрана» (1836–38), рассказывающей о похождениях авантюриста Робера Макера.

ОНОРЕ ВИКТОРЬЕН ДОМЬЕ

- В сериях «Древняя история» (1841–43), «Трагико-классические физиономии» (1841) Домье зло пародировал буржуазное академическое искусство с его лицемерным культом классических героев. Зрелым литографиям Домье присущи динамика и сочная бархатистость штриха, свобода в передаче психологических оттенков, движения, света и воздуха. Домье создавал и рисунки для гравюр на дереве (главным образом книжные иллюстрации).
- Из серии «Трагико-классические физиономии» (1841)
- Похищение Елены
- Александр и Диоген
- Прекрасный Нарцисс

ОНОРЕ ВИКТОРЬЕН ДОМЬЕ

□ Новый недолгий подъём французской политической карикатуры связан с Революцией 1848–49. Приветствуя революцию, Домье разоблачал её врагов; олицетворением бонапартизма стал **образ-тип политического проходимца Ратапуаля**, созданный сперва в гротескно-динамичной статуэтке (1850), а затем использованный в ряде литографий.

□ Ратапуаль и Республика

□ *Ратапуаль*

Живопись Домье

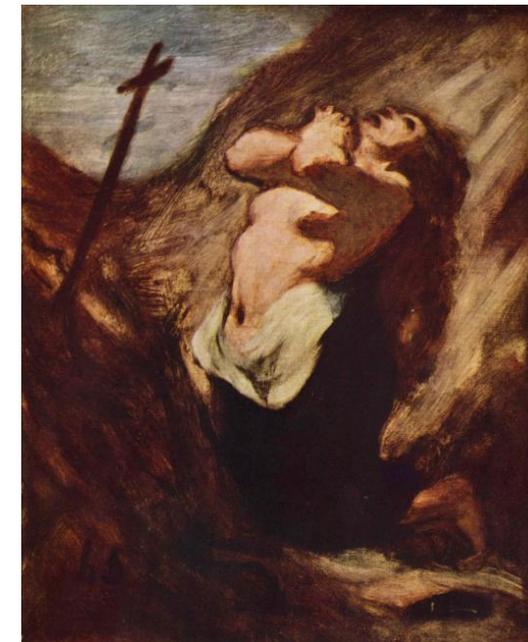
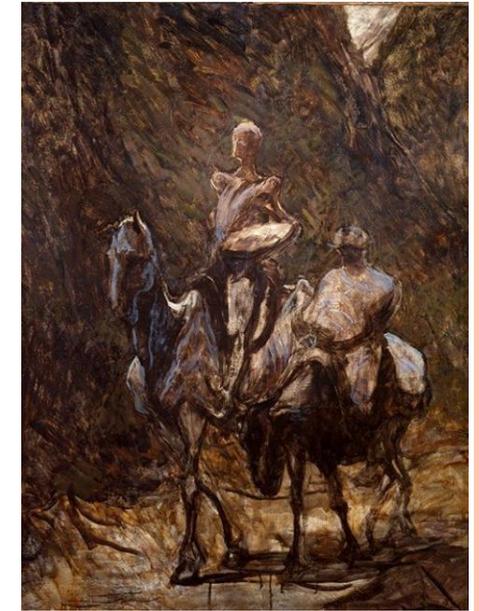
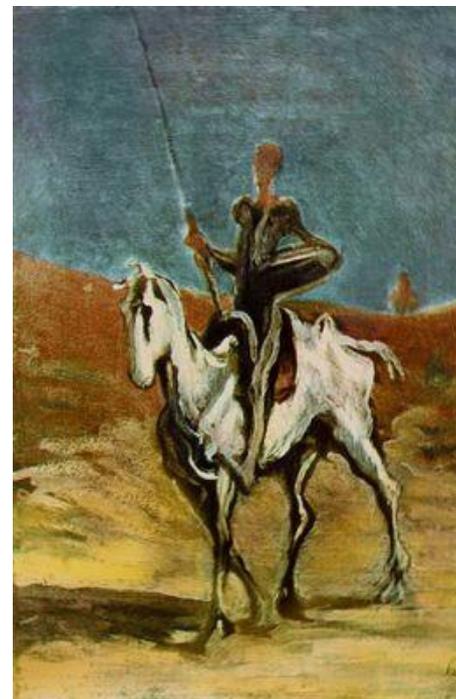
□ В 1848 Домье выполнил для конкурса живописный эскиз «Республика 1848 года». С этого времени Домье всё больше отдавался живописи маслом и акварелью. В новаторской по тематике и художественному языку живописи Домье нашли воплощение пафос революционной борьбы («Восстание», 1848; «Семья на баррикадах») и неудержимое движение людских толп («Эмигранты», 1848–49), уважение и сочувствие художника трудящимся («Прачка», 1859–60; «Вагон 3-го класса», 1862–63) и злая издёвка над беспринципностью буржуазной юстиции («Защитник»).

- «Защитник» 1865
- «Семья на баррикадах»
- «Эмигранты», 1848–49
- «Вагон 3-го класса», 1862–63
- «Прачка», 1859–60
- «Восстание», 1848
- «Республика 1848 года»

Живопись Домье

- Домье создал ряд портретов, картин на литературные, религиозные, мифологические сюжеты;
- серия картин посвящена Дон Кихоту, чья комическая внешность лишь подчёркивает духовное величие и трагичность судьбы искателя правды («Дон Кихот», 1868).

"Дон Кихот и Санчо Панса"

Мария Магдалина

Живопись Домье

- В живописи Домье особенно сильно ощутимы связь художника с романтизмом, переосмысление его традиций: героическое величие переплетается с гротеском, драма с сатирой, острая характерность образов сочетается со свободой письма, смелой обобщённостью, экспрессией, мощью пластической формы и световых контрастов;
- на протяжении 1850–60-х гг. всё напряжённее и стремительнее становится динамичная композиция, объём лаконично лепится цветовым пятном и энергичным, сочным мазком.

Актёры

- В конце 60-х гг. бытовая сатира стала уступать место в литографиях Домье новым темам: художник с тревогой следил за ростом милитаризма и колониализма, за расправой с национально-освободительными движениями, за происками военщины и церкви. Франко-прусской войне 1870—71 посвящён последний шедевр Домье – альбом «Осада»; аллегорические образы альбома полны потрясающего трагизма и глубокой горечи, язык литографии поражает силой обобщения и лаконичностью точных, упругих линий.

«Потрясенная наследством». Литография из альбома «Осада». 1871.

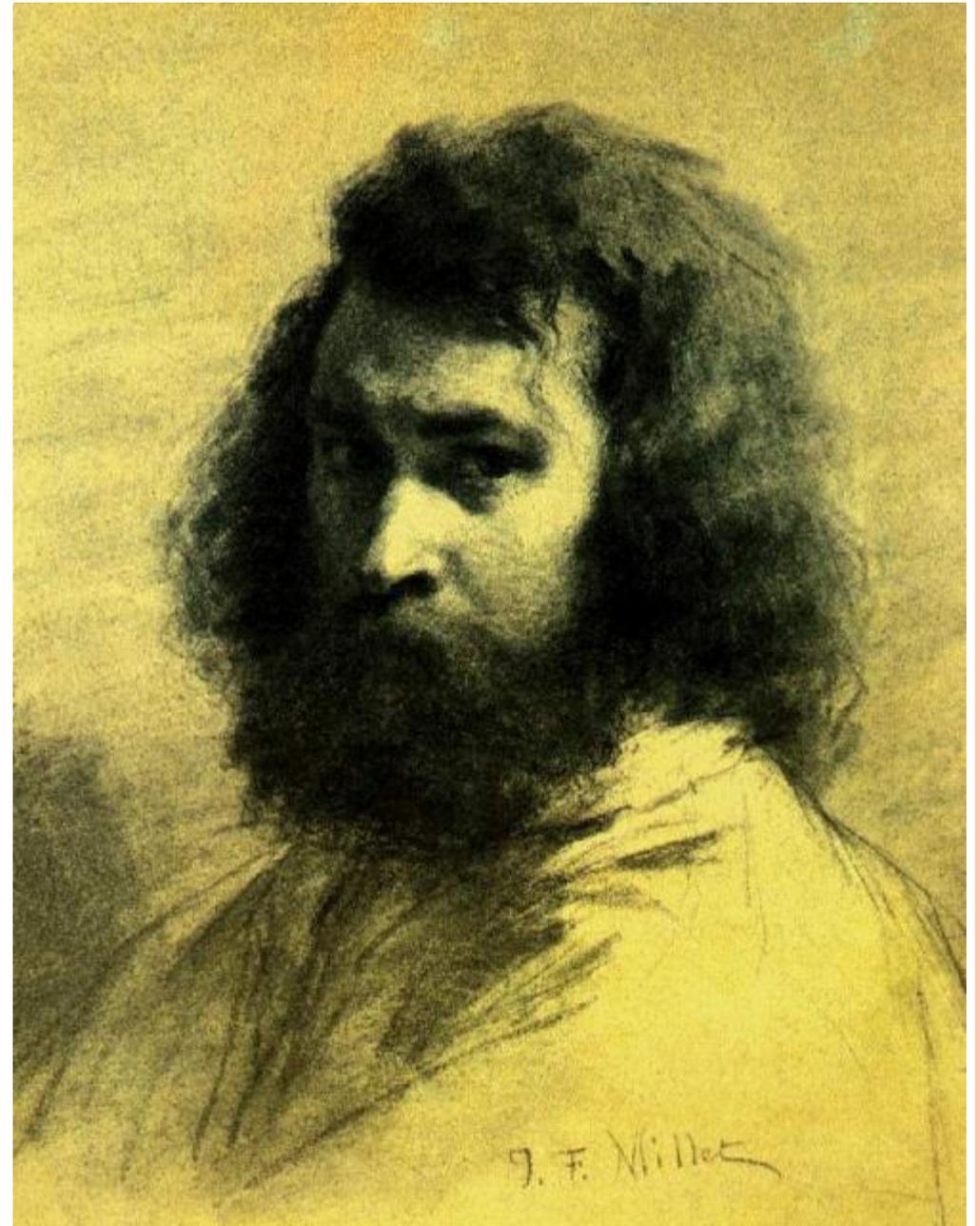
ОНОРЕ ДОМЬЕ

- ▣ Огромное наследие Домье (около 4 тыс. литографий, свыше 900 рисунков для гравюр, свыше 700 картин и акварелей, свыше 60 скульптурных работ), одна из вершин критического реализма в мировом искусстве, характеризует Домье как великого художника-новатора, защитника интересов трудящихся.

Жан Франсуа Милле (1814-1875)

- С барбизонцами был тесно связан и **Жан Франсуа Милле**, французский живописец и график. Сын крестьянина из Нормандии.
- Учился Милле живописи в Париже (1837–38) у П. Делароша.
- В начале творческого пути в 1830-х – 1840-е гг. он писал эклектические по манере портреты, галантные сцены в духе Ф. Буше, мифологические композиции.

ЖАН ФРАНСУА МИЛЛЕ

□ В конце 1840-х гг. сблизился с мастерами барбизонской школы (Н. В. Диазом и др.), но в отличие от них видел природу как сферу крестьянской жизни. С глубоким сочувствием рассказывая о судьбе крестьянина, Милле реалистически воссоздавал условия его нелёгкого труда, стремился поэтически воплотить мысль о неразрывной связи человека и природы («Сборщицы колосьев», 1857; «Анжелюс», 1859; «Человек с мотыгой», 1863).

- «Человек с мотыгой», 1863
- «Сборщицы колосьев», 1857
- «Анжелюс», 1859

ЖАН ФРАНСУА МИЛЛЕ

- ▣ Образы крестьян, как и облик природы, в картинах Милле полны величия и торжественной простоты, овеяны задумчивой грустью;
- ▣ его манере 1850–60-х гг. присущи чёткость композиций, монументализация форм композиционными средствами (низкий горизонт, крупные планы фигур), тонкие валёрные отношения, тяжеловатые, землистые тона колорита.
- ▣ Франсуа Милле - самый великий представитель барбизонской школы, недаром Дали позаимствовал у него почти все основные темы творчества.
- ▣ «Женщина пекущая хлеб» 1854
- ▣ Крестьянки-с-хворостом-1852
- ▣ «Веяльщик» 1848

НАСЛЕДИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

- Искусство демократического реализма, пример барбизонской школы стали поворотным пунктом в развитии французской живописи. Это было первое открытое столкновение художников с публикой, с маршанами, с государственными чиновниками, которые не поняли нового искусства, считали низменной и вульгарной его демократическую сущность.
- Художники демократического реализма начали борьбу за новое содержание искусства, за свободу творчества, которую затем продолжили импрессионисты и их последователи.
- Интерес к правдивой передаче натуры, к наблюдению, стремление уклониться от официальных помпезных сюжетов и салонной пасторали — все это способствует тому, что пейзаж завоевывает важнейшее место среди других жанров.

Вопросы для повторения:

□ Кто является основателем барбизонской школы?

Теодор Руссо

□ Кого называли барбизонцами?

Барбизонцами называли пейзажистов, которые в 30–60-х гг. 19 в. поселились в дер. Барбизон близ леса Фонтенбло.

□ Основателями какой живописи были барбизонцы?

□ С чьим именем было связано создание «пейзажа настроения»?

Пленэрной

□ Каково различие между пейзажем у романтиков и у Коро?

Камиль
Коро

Различие между **фактом** и **вымыслом**

□ Какими приемами Коро предвосхищает импрессионистический пейзаж?

Стремясь зафиксировать мгновенные, изменчивые состояния природы, световоздушной среды, сохранить свежесть первого впечатления

□ Какое новое направление в живописи во главе с Гюставом Курбе набрало силу между 1850 и 1860 гг. во Франции?

Демократический реализм

□ Что изображали сторонники демократического реализма?

Действительность такой, как она есть, со всей ее «красотой» и «уродством»

□ Представители каких слоев населения впервые оказались в центре внимания художников?

представители беднейших слоев населения

□ Назовите крупнейшего живописца, скульптора и литографа, который стал политическим карикатуристом?

□ Какие тона колорита преобладали в картинах Милле?

Оноре Домье

Тяжеловатые, землистые тона колорита

Источники

- Яворская Н. В., Пейзаж барбизонской школы, М., 1962;
- Сальви Франческо. Мастера реализма. / Импрессионисты. Пер. с англ. Е.В. Комиссарова.—М.: Росмэн, 1998, С. 14–15;
- Краснов Н.В. Беседы по искусству в средней школе.—М.: Искусство, 1970, С. 16–54;
- Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века.—Л.: Искусство, 1986, С. 106–140.
- [https://artchive.ru/publications/2506~Khudozhniki kotorye umeli vpechatljat sja Predshestvenniki impressionizma Chast I Frantsija Belgija](https://artchive.ru/publications/2506~Khudozhniki_kotorye_umeli_vpechatljat_sja_Predshestvenniki_impressionizma_Chast_I_Frantsija_Belgija)
- <https://mi-galka.livejournal.com/18022.html>
- <https://mi-galka.livejournal.com/18758.html>

